

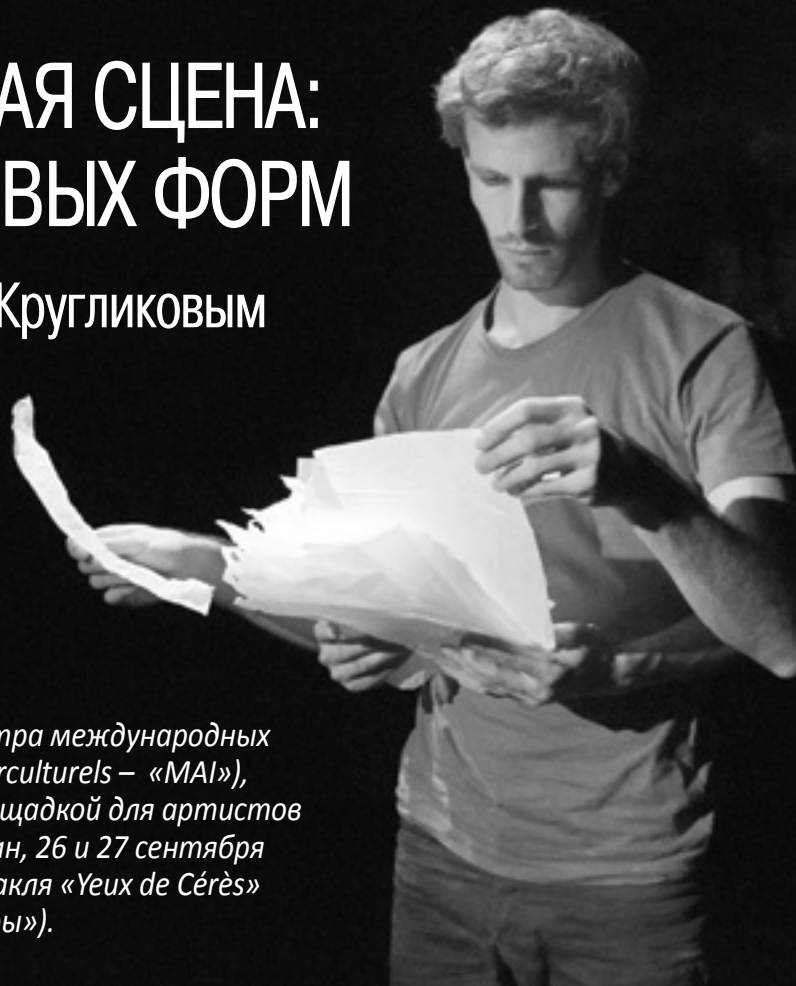

Людмила ПРУЖАНСКАЯ
lprouj@gmail.com

СОВРЕМЕННАЯ СЦЕНА: В ПОИСКЕ НОВЫХ ФОРМ

Беседа с Ильей Кругликовым

На сцене Монреальского центра международных искусств (Montréal, arts interculturels – «MAI»), являющегося театральной площадкой для артистов и художников из разных стран, 26 и 27 сентября состоялась премьера спектакля «Yeux de Cérès» («Глаза Цереры»).

Эта работа – результат совместного творческого поиска двух молодых монреальцев: не так давно прибывшего из Колумбии хореографа Эдуардо Руиса Вергара и теоретика и практика современного театра Ильи Кругликова.

Древнеримской богини плодородия и урожая Цереры на сцене нет, но всё происходящее посвящено волнующему и мучительному процессу творения от «Вначале было слово» (кстати, этим словом становится пушкинское «У Лукоморья дуб зелёный» в исполнении И. Кругликова) до испеченного на глазах у зрителя хлеба, который «под занавес» будет водружен в центр стола, уставленного яствами и вином. К этой символической праздничной трапезе артисты гостеприимно пригласят публику.

- Илья, как получилось, что начав с математики, ты предпочел театр?

- В возрасте тринадцати лет я переехал жить в Монреаль. Окончил здесь среднюю школу, потом колледж и поступил в университет McGill на отделение математики.

Параллельно стал интересоваться театром и записался на несколько курсов по театроведению. Заняться этим серьёзно я решил после поездки с группой студентов UQAM на театральный фестиваль в Авиньоне, одну из крупнейших ярмарок современного сценического искусства в мире. В течение трёх недель мы ежедневно ходили на спектакли и обсуждали увиденное на уроках-семинарах. По возвращении домой я решил поступить в магистратуру по театру.

- Что дала тебе учеба в UQAM?

- Она позволила мне опреде-

литься во вкусах и предпочтениях, научиться анализировать и понимать очень разные произведения искусства, а также посмотреть множество спектаклей и познакомиться с монреальской театральной средой.

Дипломный проект я посвятил теме ритма как объединяющего звена на междисциплинарной сцене. То есть, ритм в качестве общего знаменателя на встрече между театром, музыкой, танцем, и цирком. Об этом был мой первый спектакль – «недисциплинированный» доклад (conférence indisciplinée) под названием Toujours déjà tombé, по мотивам Алисы в стране чудес.

МЕЖ ДИСЦИПЛИН

- Слово «междисциплинарность» уже не первый год в моде. В науке, образовании, культуре – везде провозглашают «междисциплинарный» (раньше бы сказали «комплексный») подход. А что это в театре?

- Главным образом, это объединение различных средств выражения. Текст и слово существуют в нём наряду с пластикой, музыкой и визуальным рядом. Я всегда интересовался такой смесью жанров, где в зависимости от нужд композиции на сцене могут оказаться актёр, танцор, циркач или лошадь.

- И в чём специфика новых форм на этом «междисциплинарном» поприще?

- Поиск новых форм продолжается непрерывно, хотя найти что-то по-настоящему новое удаётся крайне редко. Опытного зрителя удивить сложно, но всё ещё можно тронуть и порадовать. В пост-драматическом театре, который во многом характеризует последние два

десятилетия этого жанра, драматургия произведения опирается уже не только на текст, но на все составляющие элементы спектакля, в зависимости от их значимости в том или ином контексте. В хорошей композиции выбор средств выражения диктуют тема и намерения режиссёра. Формально никаких ограничений нет!

- Как ты думаешь, почему слово утратило свое главенствующее звучание в новом, пост-драматическом театре? Почему его вытесняют иные формы?

- Думаю, что тут надо принимать во внимание целый ряд исторических, социальных и культурных факторов.

Искусство отражает вопросы и способы восприятия мира, близкие эпохе и обществу. Для театра и танца, которые обращаются к зрителю «живьём», без посредников (в отличие, например, от кино или живописи), это верно вдвойне. В мире, где удельный вес зрительской информации растёт благодаря интернету и телевидению, а культура слова постепенно теряет былую мощь, вполне естественно исследовать другие формы выражения на сцене.

Кроме того, театр постоянно обновляет и расширяет свои творческие возможности под влиянием других видов искусства – современной музыки, кино, танца, – где импульс и процесс создания произведения часто далеки от литературы. Популярность кинематографа и телевидения безусловно повлияли на использование зрительных образов на сцене. Так в семидесятых годах родился жанр театра изображения (théâtre de l'image), к которому принадлежит знаменитый квебекский режиссёр Робер Лепаж.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ

- Как бы ты охарактеризовал монреальскую театральную среду?

- Прежде всего, здесь есть возможность для самовыражения. Разумеется, нужно время и терпение, чтобы как-то себя зарекомендовать.

В плане новаторства и интересных проектов Монреаль отстаёт от стран Европы (Германия, Франция, Бельгия, Голландия), где культуре уделяется гораздо больше внимания и средств. При этом у нас очень открытая публика и больше места для эксперимента, поскольку нет такой строгой иерархии и крупных структур в сфере искусства. Лучше всего, наверное, работать здесь, а вдохновение черпать в Старом Свете.

- И международный театральный фестиваль TransAmériques (FTA), который в течение последних тридцати лет проводится в Монреале, – это отличная возможность познакомиться с последними тенденциями, веяниями, театральными модами.

- Безусловно! Это самое крупное событие для профессионалов и любителей новых форм, причём не только в Канаде, но и во всей Северной Америке. В течение двух недель, в конце мая – начале июня, на фестиваль приезжают более двадцати спектаклей театра и танца, отражающих новые веяния со всего мира.

Мне посчастливилось приобрести к этому замечательному событию в качестве гида-модератора. Уже третий год подряд я сопровождаю группу молодых режиссёров, хореографов, актёров и критиков, которые приезжают на фестиваль из Европы, Канады, Южной Америки и даже

Африки. Мы вместе ходим на спектакли, встречаемся с артистами, обсуждаем увиденное.

- Жаль, однако, что в программе этого фестиваля уже давно нет работ российских театральных деятелей.

- Я могу ошибаться, но российская театральная среда мне кажется достаточно консервативной. Традиционный театр там по-прежнему пользуется большим уважением и спросом, так что развивать новые формы труднее, чем в Европе, в том числе в плане финансовой поддержки.

При этом в России проходят престижные фестивали, на которые приглашают ведущих режиссёров со всего мира. Один из них, международный театральный фестиваль «Сезон Станиславского», как раз начинается сейчас, в начале октября.

ГЛАЗА ЦЕРЕРА

- Твой спектакль – это...

- Прежде всего, это дуэт, плод первой совместной работы с колумбийским хореографом и танцором Эдуардо Руисом Вергара. И концепция, и реализация спектакля принадлежит в равной степени нам обоим – то есть, парадоксальным образом, ни тому, ни другому. Поэтому результат этой кропотливой и долгой работы вышел за рамки ожидаемого. В этом прелесть и опасность совместного творчества. Спектакль живёт своей жизнью!

Мы стараемся быть очень внимательными друг к другу на сцене и органично реагировать на происходящее. Если у зрителя местами возникает ощущение непредсказуемости или экспромта, значит, нам удалось задать правильный тон. Фактически, мы пытаемся создать не-

кое пространство вне времени, где два персонажа ищут себя, используя пластику, голос, свет, движение. По словам одного из зрителей, получилось загадочное, странное существо (bête étrange).

- И как публика восприняла это самое существо?

- Первые отзывы подтвердили множество трактовок и прочтений, от мук литературного творчества и борьбы тела и разума до эмиграции и истории любви и разлуки. Некоторым зрителям было трудно осмыслить происходящее, поскольку фабула остаётся достаточно неоднозначной.

Такой спектакль трудно воспринять исключительно головой. Для нас было важно найти контакт со зрителем не только через интеллект, но и напрямую через органы чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса. Многие нюансы хотелось бы исследовать и развить поглубже – двух представлений явно не достаточно, чтобы раскрыть весь потенциал композиции. Мы надеемся, что сможем продлить жизнь спектакля на фестивалях и гастролях в следующем году.

- А помимо уже рожденной «Цереры» есть какие-то новые задумки?

- Хотелось бы продолжать учиться и экспериментировать! Надо сказать, что уже в конце своей учёбы в UQAM я заинтересовался танц-театром, истоки которого приписываются немецкому хореографу Пине Бауш. (Один из её спектаклей, кстати, приезжает в Монреаль в середине ноября; правда, все билеты давно распроданы...) Не имея

серьёзной подготовки в танце, я нашёл для себя необычную нишу, позволяющую работать в этой среде. Речь идёт о роли танц-драматурга (dramaturge de danse), постепенно набирающей популярность в Европе и по нашу сторону океана. Это сравнительно новое понятие, которое родилось в начале 1980-х годов и, по-моему, хорошо отражает суть современного сценического искусства. Танц-драматург не пишет пьес, но должен быть достаточно начитан, образован и знаком с контекстом и спецификой творческих процессов. Его задача – поддерживать диалог с хореографом или режиссёром, чтобы реагировать на нужды спектакля в концептуальном плане и вместе искать смысл произведения. Разумеется, конкретные действия этого помощника-консультанта зависят от особенностей каждого проекта. Таким образом, мои функции постоянно меняются.

- То есть можно ждать новых спектаклей?

- Очень надеюсь! В феврале нас с Эдуардо пригласили на две недели в Париж, чтобы продолжить работу над Yeux de Cègès. А пока я работаю драматургом в спектакле для малышей о превращениях глины на гончарном круге. Есть ещё несколько проектов, которые пока находятся в зачаточном состоянии. Впрочем, всё постоянно движется, меняется, появляются новые идеи. «Танцуй и не останавливайся», как призывает Харуки Мураками в замечательном романе «Дэнс, дэнс, дэнс».

- Что ж! Веселый призыв! Желаем тебе успехов на творческом пути. ■■■

Фотографии: Gigiola Caceres.

октябрь
2014

35-й выпуск Журнал «Остров»

- В номере:**
- *Sorry vs Excuse me: как не надо извиняться.*
 - *Куда девать тыкву после Хэллоуина.*
 - *Электрокары в Канаде.*
 - *Иммиграция по "Квебекскому опыту".*
 - *Куда и зачем пойти в октябре.*
 - *Сюжет, который пропустили оба Дюма.*
 - *Мода, стиль, гороскоп.*
 - *и еще...*

Читайте также на Facebook

 Nash.Montreal

 NashMontreal.com