

Рецензия на спектакль «Остров сокровищ»

по мотивам романа Р. Стивенсона

Серовского театра драмы им. А.П. Чехова сезона 2012 года.

По волнам!!!

Говорят, в малом городе зритель теснее взаимодействует с театром. Хотя и здесь ощутимо влияние масс-медиа, но ритм жизни пока позволяет посмотреть в глаза человеку, и театр говорит на языке мысли и чувства, а не визуального ряда и пиксельного мышления. Здесь ярче проявляется главная особенность театрального искусства: актеры «правят ремесло» на глазах у зрителя. Больше того, вместе с ним.

Редкое удовольствие видеть живой театр доставил мне спектакль Серовского драматического театра им. А.П.Чехова «Остров сокровищ». Задуманный как пронзительное авторское высказывание, спектакль несет энергию страстного диалога с публикой. Обращенный к разновозрастной семейной аудитории, он балансирует на линии рампы и в мизансценическом, и в метафизическом смысле.

Все интерактивные приемы соблюдены: зрителя вовлекают в действие заранее, предлагая сыграть в поиски сокровищ, нарисовать самого колоритного пирата, прийти на спектакль в costume морского разбойника и поучаствовать в фотосессии с командой «Эспаньолы». Впрочем, приключенческая романтика первоисточника становится лишь внешним поводом для обрамляющей представление игры в пиратов. На деле театр отдает предпочтение своему главному, хотя и несколько старомодному призванию: развлекаая, наставляя.

Авторский сюжет режиссера-постановщика Ю.Батуриной отрясает с текста иронический флер ассоциаций с «Пиратами Карибского моря». Здесь говорят на бескомпромиссном наречии нравственного закона. Уважая своего зрителя, режиссер пытается совместить зрелищность мюзикла с глубиной экзистенциальной драмы, осваивает технические новации, не делая их самоцелью. Зрителю предлагают «включать» голову и сердце, если он хочет разобраться в происходящем на подмостках.

Сюжет романа, по-видимому, считается общеизвестным. Он проложен пунктиром сквозь сложносочиненную синтетическую ткань «музыкального блокбастера». Публике не дают заскучать виртуозные многофигурные бои с холодным оружием (постановщик сценических боев Анатолий Лепихин), перемежаемые пением (педагог по вокалу Лилия Лапшина), танцами (хореограф Ольга Дорогова) и экстремальными трюками на рее под куполом, то бишь под колосниками. Все участники представления фехтуют, играют, пляшут и поют.

Главные герои спектакля — Джим и Джон, реальные шотландские пацаны, попавшие в крутую передрагу с сундуком мертвеца, гонятся не за обогащением, а за мечтой о счастье. Оно, как оказывается, таится не только в простых

человеческих чувствах (любви и верности), но прежде всего, в самоидентификации. Авторы касаются важнейшей подростковой проблематики, отвечая на вопрос: каким быть молодому человеку в мире стяжательства? Преодолевая жестокость бандитских нравов, храбрецы добиваются до сокровища: Джим мечтает на вырученные деньги вылечить больную маму, а сирота Джон, оказавшийся по ходу девицей Джонни, обретает на необитаемом острове свою заблудшую мать - оставленную там (вместо Бена Гана) вдову Флинта Белинду. Семейные ценности и ключевые фразы провозглашаются открытым текстом в ариях и апартах персожей.

Зрелищная сторона спектакля уснащена техническими новинками: радуют глаз северян проекции золотых пляжей, парящих птиц, клубящихся облаков, колышущихся пальм и плещущих волн. Водяные брызги летят из-под ударов барабанных палочек. Кровавые бинты и лезвия кинжалов, перерезанные глотки и опутанные канатами заложники, натурально, заставляют содрогаться отзывчивые сердца: молодцы, артисты! Дым сражений явлен наглядно и сопровождается чиханием и слезоточивостью партера. Стремление достичь эффекта 4-D в театре само по себе не бесспорно, хотя и допустимо, если натурализму приемов соответствует мера театральной условности. Главное – найти баланс.

По части художественной правды ответственность берут на себя художник и композитор. Алексей Унесихин сочинил насыщенный яркими деталями материальный мир: пропитанные солью пиратские лохмотья, просмоленные бочки и дубовый штурвал, тяжелые пивные кружки и обглоданные кости, черная крыса и белый какаду - шедевр таксидермиста на плече Сильвера, - вся атрибутика придает происходящему колорит суровой морской саги, пропущенной через воображение подростка. Игровое пространство охватывает зрительный зал, просцениум и функциональный станок в центре сцены. Смена вывески переносит действие из трактира Адмирала Бенбоу на капитанский мостик «Эспаньолы», в чащу леса или форт Смоллета.

Станок используется как эстрада, на которой трактирная певичка (артистка Ольга Рахимова) исполняет знойное танго, вопрошая толпу моряков: «Ну почему ты море любишь больше, чем меня?», или отплясывает зажигательную джигу на костях под забойный шлягер про Черную Метку (композитор Петр Незлученко, стихи Марианны Незлученко). В музыкальном ряду властвуют популярные ритмы. Каждому герою подарен сольный номер: от нежной колыбельной Миссис Хокинс (артистка Татьяна Лоренс) и романса Джима до рок-н-рольного соло Сильвера и арии отчаявшейся Белинды. Артисты поют живым звуком. Насыщенная вокальная составляющая спектакля открывает широкую перспективу для профессионального совершенствования труппы.

Шероховатости инсценировки усложняют задачу исполнителей: артисты должны совместить создание характера с необходимостью рассказывать обстоятельства и биографию своего героя. Обилие текста, зачастую произносимого невнятной скороговоркой (чтобы не сажать ритм!), подрывает доверие к слову и к сюжету в целом. Зато игровая условность музыкального ревю

добавляет действию шарма и компенсирует трудности восприятия, растолковывая происходящее шершавым языком песни и танца.

Артисты по-разному осваивают пеструю жанровую палитру спектакля. Александра Незлученко, играющая Джона-Джонни, в первом акте работает как трагист, во втором как лирическая героиня, а в целом выводит психологическую тему гендерного выбора подростка в суровых обстоятельствах взрослой жизни. Ольга Кирилочкина в роли Белинды убедительна в крайне натуралистичном рисунке безумия, соединяющем покаяние с остервенением.

Евгений Балтин в роли Сильвера скуп на внешние эмоции и психологически точен в бытовых деталях, он отчетливо доносит до зала циничное кредо злодея: «Для людей главное - сила, власть и деньги». Артисту сложно вписаться в жанровый разнобой, к тому же смысловые лакуны инсценировки коснулись в основном линии одноногого капитана. Противоречивость и смятение Сильвера проиллюстрированы режиссерской находкой: вокальный номер «Не пора ли мне подумать о спасении души?» сопровождает танец девушки в черно-сером домино, обозначенной в программке как «Душа Сильвера» (артистка Ирина Дроздова).

Эпизодическое явление Слепого Пью (артист Степан Белканов) с последующей смертельной схваткой на стилетах и пистолетах потрясает воображение физиологической точностью и технической безупречностью исполнения. Холодеет кровь!

Брутальные нравы пиратов изящно оттеняет галантная парочка Трелони (артист Алексей Деев) и Ливси (артист Геннадий Маслеников), создающая иронический комментарий зрелища. Кстати, оба артиста играют в экспозиционной части пиратов Билли Бонса и Черного Пса, что придает их технике легкость игровой трансформации.

Особняком в этой компании капитан Смоллет (артист Евгений Вяткин), максимально приближенный к прозаическому прототипу: он последователен в своем героическом благородстве и оттого несколько однозначен.

Главный лататель жанровых прорех - заявленный как рассказчик увалень Джим (артист Иван Долгих) по воле авторов соединяет прошлое с настоящим и правду с вымыслом. Он вспоминает события трехлетней давности и в то же время активно участвует в них. При этом в самых патетических моментах действия погружается в паузы, полные флегматического обаяния и юношеской непосредственности.

Фантазия постановщика, соединившая реминисценции советских экранизаций романа Стивенсона со сказками Андерсена и Грина, добавила в сентиментальный сюжет мрачный horror. Алкогольный дурман. Пляски зомби. Кровавые потеки. Захват заложников. Черепа и кости. Блуждания по темному залу со свечечкой. Угроза насилия. Рукопашная схватка головорезов. И

финальное явление Костлявой (замаскированной Белинды), обращающее пиратов в бегство.

Зло побеждено его же мифами. Забытый на авансцене сундук мертвеца блестит бутафорскими сокровищами. А молодые, полные жизни и энергии герои устремляются в счастливый финал под парусом дружеского единения с благодарным зрителем.

Наталья Щербакова
03.11.2012г.