

Юлия Сущенко

«Открытые двери»

Письма в Одессу

В конце августа на базе Одесского ТЮЗа впервые в Украине успешно прошел фестиваль – лаборатория молодой режиссуры, организованный Международным театральным проектом «Открытые двери». Куратор проекта Ирина Аверина проводит подобные лаборатории в театрах для детей и театрах кукол уже несколько лет. Для нее это уже была тринадцатая режиссерская лаборатория, но первая в Украине, в своем родном городе.

В гости в Одессу приехали молодые режиссеры и известные театральные критики. Первые – чтобы за пять дней поставить

с актерами ТЮЗа сорокаминутный спектакль-эскиз, вторые – чтобы обсудить увиденное и провести мастер-классы для всех желающих.

Заявки для участия в лаборатории подали 57 режиссеров из Украины, России, Молдовы, Франции, Греции, Армении и Италии. Из них экспертная комиссия отобрала четверых. Они и приехали – молодые, дерзкие и талантливые, москвичи Галина Зальцман и Евгений Балтин, киевлянка Маргарита Шин и харьковчанин Дмитрий Гусаков. С первого дня знакомства с театром и актерами ребята включились в работу – началась активная подготовка к постановке во всех залах, на всех сценах театра. А в это время в Театральном дворике в свободном доступе велись обсуждения и проходили авторские мастер-классы. О современном театре, его проблемах рассказывали Анна Веселовская – театровед, доктор искусствоведения, профессор кафедры театроведения Национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого, г. Киев; Анна Липковская – театровед, кандидат искусствоведения, доцент,

г. Киев; Влад Троицкий – режиссер, продюсер, драматург, основатель и руководитель Фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST и театра «ДАХ», г. Киев; Павел Руднев – театраль- ный критик, помощник по спецпроектам в МХТе и Школе-студии МХАТ, кандидат искусствоведения; Стас Жирков – режиссер, художественный руководитель театра «Золотые ворота», г. Киев; Светлана Свирко – главный режиссер Одесского театра юного зрителя; Ирина Запольская – куратор детских программ Международного фестиваля современного искусства ГОГОЛЬFEST.

В день финала лаборатории в Одесском ТЮЗе собрались эксперты и ведущие режиссеры одесских театров: Игорь Равицкий – художественный руководитель Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько, народный артист Украины; Юрий Чайка – главный режиссер Одесского областного театра кукол. Работы молодых режиссеров смотрели, а затем критически обсуждали в том самом Театральном двореке весьма компетентные специалисты.

Дима Гусаков из Харькова вспоминает: «Ребята – режиссеры, с которыми после тяжелых репетиций мы захлеб говорили о театре, жизни и вообще обо всем что угодно, молодые, задорные и талантливые актеры, которые поверили мне и пошли за мной, цехи и службы, которые начинали выполнять твои просьбы, даже не давая тебе договорить... и конечно же, финальные эскизы, которые были насколько разные, настолько же талантливые и оригинальные. Я рад, что все это произошло и случилось в моей и вашей жизни. Это было прекрасно! Спасибо, Одесса, спасибо, ТЮЗ, спасибо, организаторы».

Для постановки участникам лаборатории была дана возможность выбрать одно из нескольких предложенных театром произведений или предложить что-то свое. Таким образом, в финале зрители и члены жюри увидели постановку «Легкие шаги» Вениамина Каверина, сказку «Два брата» Шварца сразу в двух вариантах и детскую пьесу молодого драматурга Светланы Саченко «Кактус».

Из письма Галины Зальцман (Москва): «Приключение наше длилось всего 4 дня. Репетиции были прекрасны – артисты придумывали, сочиняли, искали. Цеха открывали нам двери в свои закрома. Такого со мной еще не было, это была настоящая любовь! А вечерами – смех и слезы, и пакетированные женские имена – Лидия, Изабелла и другие – разбавляли наши слова. Было и море, ночное и с полной луной. 31 августа мы представили 4 спектакля. Волнительно и стремительно мы двигались к обсуждению с экспертами наших работ – в садике театра при поддержке артистов и всех *людей театра*. И обсуждение работ было не обсуждением/осуждением/ободрением/нравоучением, а разговором о театре, о его будущем, прошлом, настоящем. Разговором о том, ради чего мы все и собрались, о том, что для нас всех важно!».

А потом было маленькое чудо. Вернее, сразу четыре. Человеку несведущему тяжело понять, как за такое короткое время стало возможным увидеть то, что мы увидели. Зритель отреагировал моментально – аплодисменты, смех, затаенное дыхание, сопереживание. Все как на самом настоящем спектакле. О том, какой это был эмоциональный и физический труд для всех участников эксперимента, вспоминается теперь с улыбкой и иронией.

Из письма Евгения Балтина (Москва): «Спасибо вам за доверие! Вы невероятно трудоспособные, а о таланте и говорить не приходится! Спасибо за то, что не испугались за несколько часов до показа кардинально изменить условия игры, по-моему, мы от этого не проиграли! Девушки-студийки! Если бы вы не откликнулись на мой призыв, прахом бы пошла идея, а это самое страшное! Часы стремительно убегают. В нашу компанию влилась Анна Белая – звукооператор! За краткий срок ей пришлось освоить сложную звуковую партитуру, я иногда бурчал, а порой и бессовестно ругался, но на показе Анна выложилась на 100%! Спасибо! Дальше в коридорах хватают за руки, тянут в разные стороны представители цехов: «Что вам нужно для показа? Костюмы, реквизит, декорации, грим пастж... ации... гри... квизит... приборы... фильтры... АААААА!!!». Голова кругом, накидаешь список, отдашь – и по квадрату в теплое царство тети Оли и Васи: «А шо ты поел? Почему хлеб не съел?! Вася, налей ему кофе! Ужинать приходи! Галка опять на обед не пришла, ты ей передай,

так будет кушать, до финала не доживет!». «А вот вы где!!! Так что насчет париков?..» И снова круговерть: вопросы – ответы – проблемы – решения! «А что нам на аэропорт надеть!» «Девочки, погодите! Сейчас не до этого!» Репетиция – все не то! Многие из придуманного дома не случается, потому что идеальная картина мира не совпадает с реальной! Не потому что что-то плохо в этом театре, а потому что по-дру-го-му! Загринок в поту 18.00 – стена!»

Вечер, тайный дворик, спрятанный между толстыми столетними стенами двух театров. Под тщательным наблюдением Шекспира со второго этажа – эксперты, режиссеры, артисты театра. Еще один этап, не менее тяжелый, – обсуждение. Лица ребят, как лампочки, то загораются, то тухнут, вкл-выкл, эмоции тихие, спорить нет сил, спор идет внутри – с экспертами и критиками, с собою... всех не переспоришь, да и не надо.

Из письма Евгения Балтина (Москва): «Добрый вечер! Мы представляем эскиз...» Дышим глубоко и спокойно... Пять ми-

нут полет нормальный! 10... 20... 30!!! Выдох... Кажется покой! Но следующим на сцену идет со своей командой Дима-Марго-Галя! Дышишь вместе с ними. Вдох-выдох! 5-10-20-30! 5-10-20-30! 5-10-20-30! Да! Теперь все произошло! Замечания! Хочется лечь и уснуть! Хорошо, говорят – правильно! Хорошо говорят! Плохо! Бред! Я не то имел в виду...»

Выдох. Победителей нет?! По просьбе самих режиссеров директор ТЮЗа Евгений Бубер обещал огласить свой вердикт только после того, как все вернутся домой. Но, как оказалось, итог лаборатории был самый непредсказуемый! Как сказал сам директор театра: «Во всех четырех эскизах молодые режиссеры продемонстрировали профессионализм, свежесть восприятия тенденций развития современного театра, собственный почерк. Наш театр активно заинтересован в развитии творческого содружества со всеми четырьмя режиссерами, принимавшими участие в лаборатории, и при первой возможности предоставит право самостоятельной постановки на своей сцене каждому из них, начиная с Дмитрия Гусакова». Итак, театр ждет первого режиссера из Харькова Дмитрия Гусакова и его постановку «Легкие шаги» Вениамина Каверина – зимнюю сказку о чуде! Дима Гусаков показал эту историю так, что ее с интересом будут смотреть не только подростки, но и их родители. А потом приедут остальные участники лаборатории, и мы надеемся, что одесский детский театр откроет новую страницу своей жизни. Такой, где есть место молодости, безумству, эксперименту и... гвоздям.

Из письма Маргариты Шин (Киев): «Вы потрясающие! Мне жаль было с вами расставаться... Ну а то, что сделали цеха за эти четыре дня, – никакому описанию не поддается. Поэтому скажу, как могу: спасибо за то, что вы *действительно работаете в театре!* Спасибо за то, что готовы на *все* в буквальном смысле этого слова! Но самое удивительное случилось за час до отправления моего поезда. Звонит мне водитель и спрашивает, где я. Говорит: «Вам тут кое-что передали в театре!». Я в полной растерянности, думаю, что же это может быть. Он находит меня на вокзале и протягивает гвоздь: «Это вам Володя передал (начальник монтажно-ремонтного цеха), просил сказать, что поздравляет

вас с отличным показом!». Я беру этот гвоздь, смотрю на него с минуту и понимаю, что это все нереально круто. Ради одного только этого момента стоило сюда приехать».

По итогам режиссерской лаборатории харьковчанина Дмитрия Гусакова пригласили в киевский театр «Золотые ворота».

Конец первого акта.

Антракт.

Все события и имена – реальные. Письма опубликованы с разрешения авторов.

