

Елена КУДЕЛИНА

А.П.ЧЕХОВ И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР

Статья посвящена 150-летию А.П. Чехова. В ней освещаются итоги юбилейного Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова 2010 г. и Международной конференции театральных деятелей в Москве.

The article is devoted to the Chekhov's 150-year anniversary. The brief analysis of his dramatic plays and the reasons of the permanent actuality of his artistic heritage are given. The results of jubilee International Chekhov's Theatre Festival of 2010 and of International Theatre Conference are regarded.

Ключевые слова:

А.П.Чехов, русский выдающийся литератор и драматург, новый театр, международное значение, актуальность драматургического наследия, Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова; A.P. Chekhov, great Russian literary man and dramatist, new theatre, international meaning, dramatic heritage actuality, International Chekhov's Theatre Festival.

29 января (17 января по ст. стилю) 1860 г. в городе Таганроге в семье купца третьей гильдии, владельца бакалейной лавки Павла Егоровича Чехова рождается третий сын. Его называют Антоном. В гимназии он увлекается литературным творчеством. Пишет водевили, сцены, очерки, анекдоты. С 20 лет регулярно печатается в литературных журналах. В 27 лет участвует в постановке своей первой пьесы «Иванов». А в 30 становится самым популярным писателем России. За ним закрепляется репутация бытового писателя, мастера психоанализа и человека, которому близки существующие социальные проблемы. В настоящее время — это один из любимейших классиков русской литературы, которого читают и изучают во всем мире.

Художественные открытия Чехова оказали огромное влияние на театр XX в. Его драматургические произведения, переведенные на множество языков, стали неотъемлемой частью мирового театрального репертуара. «В плеяде великих европейских драматургов имя Чехова сияет, как звезда первой величины», — писал в начале XX в. Бернард Шоу. Сегодня пьесы Чехова идут в театрах практически всех стран мира.

В этом году отмечается 150-летний юбилей А.П. Чехова. В связи с этим 2010 г. объявлен в России годом Чехова.

Началом официальных торжеств в нашей стране стала Международная театральная конференция «Слово о Чехове», которая прошла в Москве 28 января 2010 г. в рамках Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. В ней приняли участие такие выдающиеся деятели российского и зарубежного театрального сообщества, как Питер Штайн (Германия), Дэклан Доннэллан (Великобритания), Богдан Ступка (Украина), Финци Паска (Швейцария), Олег Табаков, Римас Туминас и многие другие. Открывая конференцию, руководитель фестиваля Валерий Шадрин отметил постоянно растущий интерес к творчеству Чехова и успешную реализацию новых международных театральных проектов в России и за рубежом.

На конференции выступили практически все художественные руководители ведущих московских театров. Главный режиссер Ленкома Марк Захаров в своем выступлении сказал: «...если бы Чехов не написал пьес, он остался на уровне замечательных русских беллетристов. Но в пьесах он достиг того уровня искусства, где воспитательный эффект не так прост и прямолинеен. Там, где отсутствует причинно-следственная связь, и начинается удивительная связь с космосом, которая присутствует во всех чеховских пьесах».

Свою любовь к драматургии Чехова и сложность постановки его

КУДЕЛИНА

Елена

Альбертовна —

кандидат

исторических

наук, журналист-

международник

e_kudolina@

rambler.ru

пьес отметили все выступавшие. По словам Римаса Туминаса, «это та тайна, которую мы будем познавать всю жизнь». А знаменитый немецкий режиссер Питер Штайн заявил: «...если считать, что театр придумали древние греки, а Шекспир развил его в эпоху Возрождения, то Чехов своей драматургией заложил основы современного театра, которые держатся на музыкальном демократизме с лейтмотивом мини-драмы и принципиально новой игре актеров по системе Станиславского». О гуманизме, искренности и самоиронии в творчестве Чехова говорили Д. Доннэллан (Великобритания) и Ф. Паска (Швейцария). О его безграничности, глубине, поэтичности и непознаваемости — Роберт Стура и Херардо Вера (Испания).

Сегодня трудно поверить, но первые постановки чеховских пьес в 80-е гг. XIX в. не имели сценического успеха. Автора обвиняли в незнании условий сцены. Между тем, уже тогда наметились основные художественные принципы чеховского театра, в частности, отказ от традиционного в то время деления персонажей на положительных и отрицательных. Главный конфликт Чехов связывает с душевным миром героев, их чувствами и переживаниями. Особый эмоциональный тон чеховских пьес современники называли настроением. Но уловить и передать его на сцене оказалось сложной задачей. Эстетические принципы чеховской драматургии — присутствие красоты в повседневном, внешнюю простоту сюжета и полную внутреннего драматизма игру — мог почувствовать и передать только новый, нетрадиционный театр.

Таким воплощением новой драматургии начала XX в. стал Московский художественный театр (МХТ) под руководством К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Здесь поняли главное — пьесы Чехова, помимо внешнего плана и действия, имеют более важный, глубинный внутренний смысл. И задача театра — донести его до зрителя. Драматургия Чехова замечательным образом совпала с новой театральной школой Станиславского.

Постановка «Чайки» в 1898 г. на сцене МХТ открыла новый этап в мировой драматургии, принесла на сцену новые формы и содержание, новый дух и отношение к миру и зрителю. Герои «Чайки» — люди искусства. Молодое поколение в

муках творчества ищет свой путь, старшее — стремится сохранить завоеванные позиции. Это пьеса о любви и неразделенном чувстве, о взаимном непонимании и неустойчивости личных судеб. В «Трех сестрах» мы наблюдаем, как рушатся мечты главных героинь и утрачиваются иллюзии. Как они борются за свое счастье и, несмотря ни на что, сохраняют веру в будущее.

В пьесе «Дядя Ваня» на фоне обыденной загородной жизни разворачивается трагедия главного героя, который осознает, что жизнь потрачена зря, а начинать новую уже поздно. Развенчиваются прежние кумиры, и рушится старый мир.

Последнюю свою пьесу — «Вишневый сад» тяжело больной Чехов завершил в 1904 г., на пороге первой русской революции. В образе вишневого сада и обитателей разоряющегося имения он мысленно представлял себе «всю Россию». Чехов предчувствовал неизбежную гибель прежней жизни и относился к этому двойственно. Ему было больно наблюдать, как на смену беспомощным интеллигентным Раневским приходят грубые и предприимчивые Лопухины.

Через все драматические произведения А.П. Чехова проходит единая, многогранная и многоликая тема — поиск истинного смысла жизни, понимание своего предназначения и вера в будущее. В своих работах Чехов выступает как подлинный гуманист. Он искренне любит своих героев и сострадает им. Как истинный врач, он препарирует человека и показывает его душу. Его волнуют не физические страдания, а душевная боль. В его произведениях нет морали или осуждения. Он показывает жизнь такой, как она есть, без прикрас. Единственное, чего Чехов не мог переносить, — это пошлость. По словам Горького, «никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни... Его врагом была пошлость, он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером». При этом он не забывал и о самоиронии.

В этом году в Москве прошел внеочередной IX Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова. В его программе были показаны спектакли «по Чехову, о Чехове, Чехову». Из них пятнадцать — совместные постановки фестиваля с российскими и зарубеж-

ными режиссерами и театрами. В программу вошли также спектакли московских театров, поставленные к юбилею писателя М. Захаровым, С. Женовачом, А. Кончаловским, Ю. Бутусовым, М. Левитиным, Ю. Погребничко. Программа года Чехова состоит из трех частей: Дни А.П. Чехова в Москве (26–31 января), IX Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова (25 мая–30 июля), мировое турне чеховских спектаклей (январь–декабрь).

В основной летней программе фестиваля были представлены работы выдающихся мастеров мирового театра. Это – «В Москву! В Москву!» Франка Касторфа (Германия) по произведениям Чехова «Три сестры» и «Мужики» в исполнении актеров театра Фольксбюне на площади Розы Люксембург (Берлин), а также артистов международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова (Москва), Венского фестиваля (Австрия) и немецкого культурного центра им. Гете в Москве; «Дядя Ваня» в адаптации и постановке Даниэля Веронезе (Аргентина) в исполнении компании Д. Веронезе (Аргентина); «Вишневый сад» Матса Эка (Швеция) в исполнении артистов Королевского театра «Драматен» (Стокгольм), МТФ им. А.П. Чехова; балет «Шепот цветов» по мотивам «Вишневого сада» в постановке хореографа Лин Хваймин (Тайвань) и исполнении артистов театра танца Тайваня «Клауд Гейт» (Тайвань); «Платонов» в постановке Херардо Вера и исполнении артистов Национального дра-

матического центра Мадрида (Испания) и МТФ им. А.П. Чехова (Москва) и др.

Спустя 100 лет чеховские пьесы не утратили своей актуальности. Практически во всех российских и крупнейших зарубежных театрах они включены в постоянный репертуар. Каждый театр и режиссер открывают в них новые смыслы. Чехов абсолютно органичен сознанию человека начала XXI столетия, которого по-прежнему волнуют общечеловеческие проблемы. В эпоху постмодернизма весь культурный опыт, накопленный предыдущими поколениями, начал переосмысливаться с целью выявления общих ценностей, которые способствовали бы интеграции человечества на основе различных идеологий и философий. Идет поиск новых форм, способов и приемов, чтобы дать миру новое звучание. Но темы остаются вечными. Это – проблемы одиночества человека в современном многовариантном мире и способы его адаптации в постоянно меняющихся социальных условиях.

Именно поэтому творчество Чехова звучит сегодня особенно актуально. В нем все внимание акцентируется на человеке, на его внутреннем мире и душевных переживаниях, отбрасывается внешний антураж и подчеркивается главная идея – вечный поиск смысла бытия.

Чехов принадлежит всему миру. И чем больше мы отдаляемся от него во времени, тем больше подтверждаются пророческие слова Станиславского: «Чехов – неисчерпаем»...