

Пространство иных возможностей

М. А. Фурсова

20–26 сентября в Москве прошел Четвертый фестиваль особых театров «Протеатр». Событие это случается раз в три года, и потому ждут его всегда с особым волнением и предвкушением чего-то нового. Фестиваль, с одной стороны, один из элементов, а с другой – итог трехлетней деятельности творческих коллективов в сфере становления и развития особого искусства, включающей проведение выставок и научных конференций, мастер-классов и различных театральных проектов, постоянную работу с актерами.

Мир особого театра

По традиции фестиваль «Протеатр» принимал в своих стенах учебный театр ГИТИСа. Сцена, где проходили дебюты великих актеров XX века, на неделю стала площадкой, на которой перед зрителем предстало совершенно новое искусство.

Основателем и главным организатором фестиваля, а также его постоянным участником является Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации детей и молодежи с отклонениями в развитии и их семей «Круг». Перед официальным открытием фестиваля в холле театра ГИТИСа состоялась пресс-конференция с участием организаторов, партнеров и членов жюри, в ходе которой были раскрыты основные концептуальные моменты, позволяющие понять, что такое «Протеатр». Как считает руководитель РОО «Круг» Наталья Тимофеевна Попова, творчество – это исток жизни, именно оно делает человека человеком. И в этом контексте любой человек – творец. Однако среди различных видов искусства именно театр занимает особое место как синтетическая деятельность, которая помогает каждому ориентироваться в мире, заставляя оглядеться, увидеть рядом другого человека. Театр – это арена сознания.

Какое место занимает фестиваль особых театров в современном театральном мире? Участники пресс-конференции, казалось, видели в ответе на этот вопрос общую точку, однако подходили к ней с разных сторон. «Протеатр», будучи, бесспорно, значимым явлением театральной жизни, ведет к истокам театрального искусства. Позже, уже во время проведения фестиваля, зрители могли убедиться в этом воочию. И не только благодаря театральным постановкам. Так, организация «Круг» в качестве своеобразного подарка зрителям приготовила концертные номера: перед началом каждого спектакля студии «Круга» исполняли вместе с профессиональными музыкантами (скрипачами, баянистами, пианистами) небольшие импровизации. Но самое интересное, что ребята при этом играли на этнических барабанах! Такое, на первый взгляд, сочетание несочетаемого дало поразительный эффект слияния чего-то первоосновного, архаичного, аутентичного с самым современным, рафинированным и профессиональным.

«Протеатр» является своеобразным маяком, ориентиром для особых театров, в первую очередь российских. Коллективы из разных регионов через встречи в пространстве фестиваля видят, куда им идти, как развиваться, перестают бояться преград и одиночества на этом пути. По словам доктора Вольфа Иро, представителя Немецкого культурного центра им. Гете при посольстве Германии в Москве, именно на фестивале возникает настоящий театр, который позволяет реализовать мечту о толерантности.

Важно и то, что «Протеатр» – это пространство скорее культурного, нежели социального взаимодействия. Здесь человек с ограниченными возможностями воспринимается исключительно как актер. Потому, как правильно заметил член жюри фестиваля Андрей Максович Райкин, шеф-редактор телеканала «Культура», **«Протеатр» – это не особый вид искусства. Это просто искусство.** В искусстве, как мы знаем, было достаточно людей с ограниченными возможностями: вспомним хотя бы Гомера, Эзопа, Бетховена, Тулуз-Лотрека. Все они остались в истории не как инвалиды, а как великие творцы. В этом ключе фестиваль дает возможность Актеру выйти к Зрителю, встретиться с ним.

Точка входа

Через полчаса откроются двери зала и можно будет войти в Театр. Естественный вопрос, который возникает у многих, особенно у тех, кто оказался на этом фестивале впервые и никогда не видел особого театра: с каким настроением смотреть спектакли? К чему готовиться внутренне? И здесь, пожалуй, ответ один: особый театр требует внимательного, сопричастного, аутентичного зрителя. Кто же он – «особый зритель»? Это и инвалиды разных категорий, и специалисты, и те, кто просто любит театр. Согласно замыслу и позиции организаторов, все спектакли были бесплатными, ведь искусство бесценно. Однако от зрителя требовалось гораздо большее, чем деньги: его полное участие в действии спектакля, можно сказать, даже слияние с персонажем, а значит – перевоплощение, открытие и перерождение собственной души.

Одним из критериев, по которым отбирались конкурсные спектакли, была самобытность постановки и раскрытия образов героев. Практически все актеры-участники фестиваля никогда не учились искусству и потому сохранили возможность искренней игры, личного, уникального творчества. Таким же, пожалуй, должен быть и «особый зритель»: по-детски наивным, восприимчивым и непрофессиональным, однако душевно зрелым и готовым к внутренней работе.

Особый театр – это пространства и коллективы, в рамках которых взаимодействуют люди с особенностями развития: нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллектуальной недостаточностью, с генетическими и психическими заболеваниями, а также здоровые люди, которые хотят научиться смотреть на мир другими глазами. Порой невозможно понять, кто из актеров имеет какие-то нарушения, а кто нет, хотя... Наверное, каждый, в том числе и зритель, может сказать о том, что он имеет те или иные особенности развития. Тем не менее, фестиваль «Протеатр» собирает на одной сцене разные особые театры, не разделяя их по характеру инвалидности, степени профессионализма, жанрам и стилям. Это многообразие позволяет зрителю задуматься о собственной индивидуальности, своем внутреннем мире и его ценностях, о своих способностях и их проявлении вовне.

Момент встречи

На IV Фестивале «Протеатр» было представлено 11 спектаклей различных жанров и театральных форм: от народного театра до современного театра танца. Но все же условно спектакли можно разделить на два типа: музыкально-пластические (практически без использования речи) и драматические.

Яркие образцы музыкально-пластического жанра – работы интегрированных театральных студий «Круг-I» и «Круг-II». Спектакль «Взгляд» (реж. Н. Т. Попова) представляет собой ряд миниатюр, созданных на основе актерских импровизаций. Каждый исполнитель разыгрывает свою неповторимую историю, а участие актеров с особенностями развития придает остроту и достоверность звучанию затронутых тем. Тонкая ткань человеческих отношений создается из намеков, жестов, каждое движение имеет определенное символическое значение. Несмотря на то что в спектакле нет слов, пластический язык выражения чувств понятен любому зрителю.

В отличие от «Взгляда», спектакль «Нарцисс и Кристофер» (реж. А. Б. Афонин) основан на сюжетной истории, автор которой Алексей Федотов – участник театральной студии «Круг». Через жизнь персонажа (Кристофера), человека с диагнозом «ранний детский аутизм», он пытается осмыслить свою жизнь. Он сам рассказывает свои истории со сцены, а другие актеры разыгрывают их. Через Кристофера зрителю приоткрывается мир особого человека с его страхами, трудностями и радостями. Необычное сочетание визуального, вербального и музыкального планов помогает постижению и более глубокого пласта идей, лежащих в основе постановки. Спектакль не дает готовых ответов, но приоткрывает глубину проблем, связанных с принятием человеком самого себя.

На фестивале был представлен также пластический спектакль «Брат» («Brother») театра танца «CHANG» (г. Сеул, Южная Корея). Вся работа театра – это прорыв в область современного танца (contemporary dance). В 2008 году театр открыл новую для себя тему – тему человека с инвалидностью. Был поставлен удивительный по своей простоте и мощному эмоциональному заряду спектакль «Брат»: история двух братьев, один из которых инвалид. Лишь совершив предательство по отношению к брату-инвалиду, второй из братьев осознает, что нет возможности порвать кровную связь. Брат без брата – не брат. В этой сценической истории нашла отражение личная история автора и хореографа Н. Кима. Партию брата-инвалида исполняет танцор с нарушением опорно-двигательного аппарата. На примере его танца можно увидеть рождение уникальной хореографии, расширяющей представление зрителя о возможностях человеческого тела.

Еще один интересный образец театра, работающего в пластическом жанре, – собрание пластических миниатюр «Я такое дерево» студии пантомимы «Жест» г. Новосибирска (реж. А. В. Талашкин). Коллектив работает на стыке пантомимы и «черного театра» (использующего эффект свечения белых предметов в темноте при ультрафиолетовом освещении). «Черный театр» помогает создать яркие образы-аллегии, пантомима задает точность их группового исполнения. Каждая миниатюра – сотворение нового мира в борьбе тьмы и света. Все они объединены общей темой, заявленной в названии: «Я – такое дерево. Не лучше и не хуже, просто другое...»

Каждый пластический спектакль фестиваля «Протеатр» своими средствами раскрывал перед зрителем мир особого человека с его переживаниями, взлетами и падениями, мечтами и разочарованиями. В этом же ряду стоит и спектакль «И был день» школы-студии театра «Индиго» (г. Томск, реж. А. Ф. Постников). Он приоткрывает для нас мир неслышащего человека. Это заявка на новую драматургию для театра неслышащих. Рассказ ведется от первого лица и потому звучит особенно непосредственно и искренне.

Завершал фестиваль пластический спектакль «Отражения» театра движения «ЛИК» (г. Ташкент, Узбекистан, автор и постановщик Л. П. Севастьянова). Классическая и традиционная итальянская музыка, поэзия, античная скульптура, полотна художников эпохи Возрождения, комедия дель арте, фильмы Феллини и другие явления итальянского искусства нашли воплощение в образах современного танцевального театра. Спектакль основан на импровизациях участников, размышлявших над тем, как именно прекрасные образцы искусства прошлого отражаются в настоящем, в их личном опыте. Восхищение красотой и стремление к идеалу ощущаются в каждом движении, каждом жесте танцоров.

Совершенно иные средства используют режиссеры театров, работающих в драматическом жанре. В драматическом произведении сюжет, характеры героев и поставленные проблемы выражаются в речи актеров, в их непосредственной, полной самоотдачи игре. Странно, иногда даже страшно и непривычно было видеть на сцене в высшей степени живую, честную игру актеров московского «Театра Простодушных». Спектакль «Прение живота со смертью» по пьесе А. М. Ремизова (реж. И. Неупокоев) поднимает, казалось бы, неподъемные для актеров с синдромом Дауна темы: веры и безверья, жизни и смерти, любви и ненависти, служения и предательства. Однако то, как блестяще актеры решают поставленные перед ними задачи, наполняя ткань спектакля юмором и атмосферой народного гуляния, а через минуту – чувством боли и жизни на пределе, поражает любого зрителя.

Совсем другой, европейский театр новой волны показали гости из Германии – театр «Thikwa» со спектаклем «Еще живы. Уже вычеркнуты из памяти» (реж. Г. Хартманн). В основе спектакля – истории из знаменитой в Западной Европе книги Ханса Принцхорна «Искусство душевнобольных», в которой собрано более 5000 произведений изобразительного искусства и литературы, созданных в начале XX века пациентами психиатрической клиники. Эта книга стала одной из вех на пути признания нового художественного феномена, названного «ар брют» («искусство аутсайдеров») и оказавшего заметное влияние на сюрреалистов. На сцене нет традиционных персонажей с их биографиями. Актеры произносят абсурдные тексты, играя словами, жонглируя образами и открывая зрителю доселе неизведанные миры. Неожиданно оказывается, что через хаос пластических, музыкальных, словесных образов проявляется человеческая душа, живущая порой в негостеприимных, злых, а порой в добродушных и радостных мирах. Такое пронзительное по своей искренности открытие глубин души человека стало возможным благодаря, во-первых, мастерски использованным режиссерским приемам, а во-вторых – потрясающей игре актеров, в том числе и людей с синдромом Дауна.

Наряду с достаточно известными особыми театрами на сцене фестиваля показали свои работы и молодые коллективы. Одна из них – спектакль «Иванушка и медведь» по мотивам сказки М. Горького театральной студии «Синяя птица» (поселок Шапки Тосненского района Ленинградской области, реж. Е. Б. Николаева). Молодой театральный коллектив завоевывает внимание зрителя искренней и безыскусной игрой актеров. Простота выразительных средств, лубочность сюжета, наивный характер исполнения ассоциируются с постановками в жанре народного театра. Это спектакль тех и для тех, кому интересен сам феномен игры.

В стиле народного театра поставлен также спектакль по пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба – простодушные фантазии» театральной студии «Я и Ты» (г. Псков). Гротескный стиль народного театра как нельзя лучше соответствует духу гоголевского произведения. Стремление найти спутника жизни и неверие в личное счастье, поиск своей доли, стыдливость, боязнь и неумение выстраивать отношения – темы гоголевской «Женитьбы», касающиеся каждого человека и чрезвычайно остро переживаемые человеком с особенностями развития. Актеры играют ярко, пронзительно, искренне.

Главный режиссер «Театра Простодушных» И. Неупокоев

Подводя итоги

В плане оценки работ и выявления победителя IV Фестиваль «Протеатр» стал особенным. В конкурсе видеоверсий спектаклей участвовало 80 театральных коллективов из разных регионов России, а также ряд зарубежных коллективов (из Азербайджана, Белоруссии, Германии, Литвы, Польши, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Южной Кореи). Во время фестивальной недели зрители посмотрели 11 спектаклей. Впервые за всю историю «Протеатра» фестивальная неделя была не смотром, а конкурсом. Дело в том, что мнения отборочной комиссии по поводу оценки спектаклей разделились. Так что у каждого коллектива был шанс еще раз показать себя и изменить отношение жюри. Однако загадка, остававшаяся таковой до последнего дня, разрешилась неожиданно. Жюри, так и не придя к единому мнению, решило, что все конкурсные работы заслуживают звания лауреата фестиваля. Это еще раз доказало невозможность определения единого стандарта, единой нормы в современном мире.

