

Современный герой старинной сказки

Афиша государственного музыкального театра «На Басманной» под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян обогатилась еще одним детским спектаклем, поставленным по мотивам известной сказки Шарля Перро «Кот в сапогах».

Кто бы мог подумать, что может быть так современна старинная сказка Шарля Перро, созданная французским сказочником в конце XVII века, корни сюжета которой уходят в древний европейский фольклор. Предприимчивый, сообразительный, находчивый главный герой, да еще обладающий даром волшебства, вполне вписался бы в наше деловое время и стал преуспевающим предпринимателем.

Представление исходит из сказки Ш. Перро, опирается на книгу Софьи Прокофьевой и Генриха Сапгира «Кот в сапогах ищет клад», и превращается в либретто музыкального спектакля, который поставила Жанна Тертерян. Причем Кот здесь не ищет клад, а избретательно устраивает судьбу своего любимого хозяина Жака-Простака (Евгений Петиш, дипломант международного конкурса, лауреат премии Правительства Москвы).

Кот, приобретший драгоценные сапоги (как первоначальный капитал!), направляет все волшебные чары и прочие способности на помощь своему неудачливому хозяину. Это очень полезно для воспитания современных детей, которые живут во время утверждения индивидуализма: замечательный Кот бескорыстно помогает хорошему, но очень романтичному и непрактичному человеку. Старшим братьям досталось настоящее наследство, а ему только кот. Но разве можно сравнить какого-то кота с мельницей или с ослом? И тогда хитроумный Кот (Александр Кольцов), уверенный в себе и улыбающийся во все стороны оптимист, начинает доказывать, что совсем не так плохо остаться с преданным существом.

Действие разворачивается на современно оформленной сцене с

овальным видеоэкраном, изображение на котором создает вполне подходящий исторический и природный контекст. Картинка удачно дополняет то, что совершается героями (оформление Игоря Капитанова). Есть интересные находки. Например, во дворце Людоода под огромным пауком (на экране) большие часы, стрелки которых – нож и вилка. Когда вдруг появилось это изображение, дети хором выдохнули: «Паук!» Сам циферблат затянут паутиной. И идут эти часы в соответствии с изменением темпов действия – невольно включаешься и погружаешься в события. Здесь при вдумчивом взгляде старшие ребята и взрослые зрители могут увидеть философскую символику.

Все действующие лица одеты в прекрасные костюмы, которые со вкусом сотворила Наталья Спасская, они соответствуют образу каждого героя, но особенно хороши женские наряды: легкая, летящая Флоретта в воздушных платьях (актриса Дарья Каденская), в белой балетной пачке грациозная кокетка Кошечка Жанетта с кухни (лауреат международных конкурсов Ирина Елисеева). Интересное

одеяние Короля, которого эмоционально играет Александр Юдин. А вот костюм Кота мог быть более выразительным, более «кошачьим»: для детей это важно.

На сцене все движется, все сверкает, создавая переменчивое настроение. Большую роль играет световое оформление (Андрей Черкасов), оно очень яркое, часто переключается, как бы предваряя оценку эпизода: будет ли сейчас светлое событие или мрачное. И это хорошо организует развитие действия, как и музыка. Правда, иногда подсветка слишком насыщенная, даже ядовитая. Нужна какая-то мера.

Жанр музыкального спектакля позволяет отвлекаться от сюжета, но иногда это не на пользу действию. Так, например, затянута сцена при дворе Короля, где банальны и типажи, и их речь. Образы прямолинейны, в них хотелось бы почувствовать больше иронии, насмешки. Скрашивается это музыкой композитора Юрия Алябова, которая соответствует действию: при ее ритмичном звучании дети притопывали и хлопали. Однако ей явно не хватает ведущей мелодии, которая бы запоминалась, пелась и могла служить лейтмотивом всего представления. А сольные партии иногда звучат почти как оперные арии, и потому трудно воспринимаются детьми. И тогда они начинают шуметь.

Хорошо придумана скрипка: она помогает в создании образа Жака-Простака – sentimentalного, доброго человека, а ее нежное звучание украшает музыкальный рисунок спектакля. Да и саму скрипку сделали оригинальной, сказочной, где выгнутый, как лук, смычок привлекает внимание. Потому этот момент завораживает.

Надо сказать, что у артистов хорошая пластика, у женщин – грациозные движения, что проявляется и в танцевальных сценах (Балетмейстер Ирина Левакова).

Особое место в спектакле отдано Людооду (Павел Бадрах). В сказке С. Прокофьевой и Г.Сапгира Людоод



Кошка – Ирина Елисеева

заменен персонажем, которого зовут «гном Великан». Конечно, сегодняшние дети приучены к ужастикам, но, возможно, в таком спектакле страшилки смотрятся как-то не очень. Вообще при появлении Людоода зал замирал, дети замолкали. Ждали чего-то устрашающего. И пение басом усиливало такое впечатление. Однако Людоод оказался не таким уж страшным – светлые выщипанные струйки волос, одежда, похожая на камуфляж... В трактовке этого персонажа можно было бы сделать более выраженный акцент на его глузости и грубости. Хотя если вспомнить народные сказки, там зачастую присутствует жестокость, а всякие страшилки даже придают драматизм действию. Просто сейчас наблюдается избыток насилия – как в жизни, так и в искусстве. И потому для детей сегодня в театре, где действуют не мультяшные персонажи, а живые люди, желательно

давать как можно более яркие образы для подражания.

В целом спектакль красочный, музыкальный, танцевальный, но при этом, как ни странно, в нем мало веселости. Причина проста: недостает остроумия, шуток, юмора, которые вызывали бы вспышки смеха. В тексте встречаются хорошие рифмы, которые хочется повторить, а вот ярких шуток явно не хватает. И вообще образов смеховой культуры (вспомним М. Бахтина), необходимых в таком жанре, недостаточно, но должны они присутствовать в различных своих формах – от легкой иронии до сатиры. Материал сказки дает такую возможность.

К тому же в представлении есть определенное противоречие: две параллельные любовные линии рассчитаны на более взрослых ребят, а в зале сидит много малышей. И не

очень ясно, какому возрасту адресован этот спектакль. Такая ситуация почти в любой сказке кажется почти непреодолимой. Интересно сказал об этом М.М. Пришвин: «В каждой детской сказке живет еще одна, которую в полной мере может понять лишь взрослый». Да, в театр приходят дети разных возрастов, но их приводят сюда мамы, папы, бабушки, которые тоже должны получить что-то и для души, и для ума. И это, несомненно, затрудняет работу режиссера, который должен закладывать в спектакль два уровня сложности. В сказке «Кот в сапогах» у Ш. Перро изначально содержатся веселые приключения, легкая развлекательность, и в то же время – поучительная мудрость. Будем надеяться, что каждый зритель музыкального спектакля театра «На Басманной» сможет увидеть то, что для него значимо.

Дарья Жарова

Шарль Перро в современном «прикиде»

Прелесть детских спектаклей в том, что пока за кулисами переодеваются актеры, в фойе мамы наряжают дочерей, – все готовится к появлению в зале. Мальчишки же катаются по полу и гоняются друг за другом вокруг родителей. Этот праздник происходит в Доме музыки на премьере спектакля «Кот в сапогах» режиссера Жанны Тертерян.

Что ожидать от сказки, которую знаешь наизусть? Детям давно читали эту книгу, они смотрели мультфильм, слушали записи. Теперь родители приводят их на спектакль. Зачем же? Не только развлечь любимых детей, но и чтобы они увидели новую интерпретацию, возникшую благодаря индивидуальному видению режиссера. «Кота в сапогах» Шарля Перро множество раз пересказывали и неизвестно еще как его переинчат. Фабула известна, но хочется новых решений. Так и в этом спектакле – знакомые персонажи, но сюжет изменен. Вот только хорошо ли это сделано? Во время действия отдалаешься от оригинального текста, то будто снова читаешь книгу. В сказку привнесли новые сюжетные ходы: знакомство Жака

и принцессы Флоретты в лесу, превращение Людоода в дракона. Впрочем, финал, где Кот съедает Людоода в облике мыши, неизбежно повторяет канон. Здесь, видимо, незачем придумывать что-то новое.

Перед началом спектакля зрители занимают почти все места. На сцене небольшая металлическая декорация, которая одновременно будет и лесом, и затем комнатами во дворцах Короля и Людоода. Но в современном театре декораций только на самой сцене уже недостаточно. Над сценой, как солнце, висит экран, который показывает то, что не уместилось бы и в целом Доме музыки: вид замка, превращения Людоода. Экраном, видимо, хотели «осовременить» театр, ведь детям привычно смотреть в монитор. Решение может и хорошее, но графика, к сожалению, была сделана не на слишком высоком уровне. В начале действия на экране рычит лев. Явная отсылка к заставке «Том и Джерри». Позитивная ассоциация у детей с мультфильмом. И тут же начинается действие.

На затемненной сцене кто-то бежит, визжит, не видно и не понятно

кто, однако внимание детей поймано, и они увлечены возней на сцене. Такая тишина зрителей держится не весь акт. Когда ритм действия затихает, когда герои слишком долго ведут диалог, дети начинают ерзать и обращать внимание друг на друга. Артистам удается вернуть их внимание шутками и песнями, и дети смеются. Позже гул в зале снова нарастает. Дети не вовлечены в игру. Они смотрят, скорее, наблюдают, но не могут поучаствовать. Сейчас прием – общение со зрителем распространен не только в детских представлениях. Артисты, не выходя из образа, спускаются в зал, приветствуют пришедших, говорят с ними. Таким образом, зрители чувствуют себя участниками действия. Раз уж ты видишь живых людей, хочется с ними взаимодействовать, побывать в этом другом театральном мире. К сожалению, «Кота в сапогах» смотришь, будто на том самом экране, что под потолком.

Все действие – это смешение стилей в музыке и в одежде. Поначалу создается впечатление, что Жаку (Евгений Петиш) не хватило костюма, и он вышел на сцену, в чем

пришел – в потрепанных штанах и зеленой майке с портретом Джона Леннона. Только к концу действия его одевают в старинный светло-зеленый камзол. Так же и Кот (Александр Кольцов), будто не в цельном костюме, а в том, что «выпало из шкафа»: чернобелые гетры на руках, коричневая меховая жилетка с полосатым хвостом, серые штаны и черная шляпка с ушками. Однако костюмы остальных персонажей продуманы гораздо тщательнее. Наряды участников выполнены в разной цветовой гамме: влюбленная Принцесса (Дарья Каденская) – в розовом, Король (Александр Юдин) – в красном, а злой Людоед (Павел Бадрах) – в черном. Это очень наглядно характеризует героев, хотя и мало напоминает старинные одежды. В них присутствуют детали, например, мантия короля или камзол, надетые поверх модных цветастых брюк. Женщины же ходят в платьях до колен. В итоге, артисты разыгрывают сцены из

прошлых эпох во вполне современной одежде. Нет ничего плохого в переносе событий из прошедших эпох в наше время. Это распространено и хорошо принимается публикой. Однако либо переделываешь все действие целиком, с костюмами и персонажами, либо продумываешь все до мельчайших деталей, чтобы это выглядело убедительно. Музыка, сопровождавшая спектакль, была в основном выдержана в классическом стиле и только в момент битвы добра со злом вдруг «провалилась» в крайне современный стиль – дабстеп. Затем снова, будто «отряхнувшись», вернулась к знакомым спокойным мотивам.

По-моему мнению, в этом спектакле нет главного героя: все семейство участников в равной степени важны и дополняют друг друга. Вроде бы второстепенные персонажи – Кошка (Ирина Елисеева) и Советник короля (Арсений Черепанов) – делают картину ярче своим присутствием. Артисты

превосходно справились со своими ролями! Несмотря на небольшие казусы техники (у Людоеда фонил микрофон, и порой слова песен не были слышны из-за громкой музыки), они не покидали образа и продолжали играть. В конце спектакля они поблагодарили всех, кто работал над проектом. Было видно как артистам дорога эта постановка. Они пытались своим спектаклем развлечь детей, которые продолжали вертеться на своих местах. Мне было, скорее, скучно, но я тихо сидела, понимая, что это спектакль не для взрослых! Однако дети еще не научились притворяться. Если их не захватывает действие на сцене, они будут открыто искать другое занятие. А ведь родители хотят, чтобы предложенное их ребенку зрелище было интересным и веселым. Конечно, спектакль «Кот в сапогах» – это культурно проведенное утро выходного, но надолго ли оно останется в детской памяти?..

Алексей Дмитриев

Зачем коту сапоги?

Новый спектакль московского музыкального театра «На Басманной» не разочаровал. Уже не в первый раз руководитель театра Жанна Тертерян берет за постановку сказки – «Теремок», «Левша» – и все получается.

На этот раз на сцене – «Кот в сапогах». Сказка известная, не наша, с Запада, мотивчик про маркиза Карабаса навяз в зубах, – ну что, собственно, нового можно здесь сказать, если только не забыть напрочь, что постановка задумывается для детей, а не для взрослых?

Когда-то у нас решили, что сказка детей должна чему-то учить. Ну и чему, собственно, научит классический вариант произведения? Вот в нашей сказке Емеля пожалел щуку, и было ему за это счастье. Другой герой змею спас. Тоже доброе дело: пригрел на груди будущую благодетельницу. А здесь в исходном варианте о какой-то любви к животным речи не шло: кот сам все сделал за простака-хозяина, оставшегося практически ни с чем при разделе отцовского наследства. Повезло. Будь у нас такой кот...

Главная, самая важная идея автора постановки обращена к детям: добро победит, а против настоящей дружбы и подлинной, чистой любви любое зло и любое колдовство бессильны. Мы-то порой сомневаемся в этом, а зря.

Кот в исполнении Александра Кольцова весел, находчив и никогда не падает духом. Но хозяину он помогает вовсе не как вассал. Он благодарен Жаку-простаку (Евгений Петиш), не позволившему когда-то утопить его, новорожденного котенка. И предлагает в ответ все, что у него есть – дружбу. А это, оказывается, немало.

Не гонится за выгодой и Принцесса Флоретта (Дарья Каденская) – сквозь пустые строчки руководства для «настоящих принцесс» ей видится что-то совсем другое, не фальшивое, не испорчена она еще королевским двором. А Король-то (Александр Юдин) беспокоится: не приведи Бог, трон проходимцу достанется! И тут, как нельзя кстати, Людоед (Павел Бадрах) сватается. Чем не жених?!

Не будем пересказывать сюжет. Четырех- пятилетние мальчишки и

девчонки приняли постановку «на ура». Хлопали, кричали, рвались за кулисы. А что унесли они в своей памяти? Умницу-кота? Красавицу-кошку (Ирина Елисеева), вовремя пришедшую на помощь хвостатому герою? Страшные заклинания Людоеда, от которых трепетал разве что королевский Советник (Арсений Черепанов)? Прекрасную музыку Юрия Алябова и красочные, хоть и немного лаконичные декорации Игоря Капитанова?

А может быть, они запомнили, что говорить правду, делать добро, жалеть слабых и не гнаться за выгодой – это как раз то, что нужно? И тогда тебя поцелует Принцесса, рухнут бастиионы зловещего замка и окружающим тебя людям, пусть даже королям и придворным, станет совсем неважно, Маркиз ты или просто Жак, играющий на скрипке и слагающий стихи и песни. Главное, что у тебя в груди отважное и честное сердце.

А сапоги, случайно доставшиеся Коту, в общем-то, и не нужны. Так, дресс-код для входа во дворец. А уж дальше сам.