

Бродвейские страсти в Кузбассе

Ирина Умнова

(Кемерово)

В ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА
В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ КУЗБАССА ИМЕНИ
А. БОБРОВА С АНШЛАГОМ ПРОШЛА ПРЕМЬЕРА
МЮЗИКЛА КИМА БРЕЙТБУРГА «ДУБРОВСКИЙ»,
ЛИБРЕТТО КАРЕНА КАВАЛЕРЯНА ПО МОТИВАМ
ПОВЕСТИ А. С. ПУШКИНА.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. В центре: Автор – Евгений Лихманов, справа: Андрей Гаврилович Дубровский – Александр Хвостенко. 2017

Этот мюзикл уже не один год радует зрителей Симферополя и Минска, Оренбурга и Новосибирска, Екатеринбурга и Волгограда. С первого же вечера он покориł и сердца кемеровчан. Неудивительно, что раскали́нная от жары в городе атмосфера нескольких премьерных июньских дней оказалась схожей с бурными настроениями, царящими в многочисленных театрах на Бродвее, где жанр мюзикла чрезвычайно популярен.

Бродвей у многих (даже не интересующихся театральной жизнью) ассоциируется с мюзикхоллами, мюзиклами и музыкальными шоу, уже давно полюбившимися зрителям всех возрастов за стремительно развивающееся действие, эффектные танцевальные номера, яркие костюмы и декорации. А самое главное – за трогательные лирические истории, которые раскрываются благодаря потрясающей артистичности певцов, экспрессивно

исполняющих сольные и ансамблевые музыкальные номера. Синтез самых различных стилей (от рок-баллады до страстных цыганских плясок), сквозное развитие музыкальной драматургии, контрастная смена эмоций (от гнева к бесшабашному веселью, от светлой мечтательности к мрачному разочарованию) создают живую и отчасти карнавальную атмосферу. А свободная и искренняя манера поведения актёров всегда передаётся и залу:

Кемерово

Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва

публика может поддержать овацией и одобрительными возгласами поступки полюбившегося персонажа в любой момент!

Свои первые впечатления от увиденного в Нью-Йорке бродвейского мюзикла хореограф-постановщик «Дубровского» – художественный руководитель и главный балетмейстер Московского государственного ансамбля танца «Русские сезоны» Николай Андросов вспоминает до сих пор: «Это был знаменитый «A chorus line» («Линия хора», известный в русском переводе как «Кордебалет» – И. У.). Мне посчастливилось видеть этот мюзикл в живом исполнении на Бродвее, куда нас привёл великий маэстро хореографии Игорь Александрович Моисеев в 1986 году во время гастролей в США легендарного «Ансамбля Моисеева», где я работал артистом балета. Потрясение моё было настолько сильным от увиденного, что на всю жизнь осталось ощущение какого-то мощного «удара» от эмоций талантливых людей, их недостижимого совершенства, силы их сценической правды, техники, музыкальности и полного слияния с музыкой. Основным отличием артиста мюзикла является его универсальность! Он или она должны уметь прекрасно и профессионально петь, профессионально танцевать в разных стилях, обладать актёрской школой и уметь профессионально, а не дилетантски, подавать текст со сцены и разыгрывать мизансцены».

С маэстро Кимом Брейтбургом Николая Андросова связывает многолетняя история творческого сотрудничества – с 2010 года, когда мюзикл «Голубая камень» ставился в Красноярске и Минске. «Для меня творчество Кима Александровича, без преувеличения, целая эпоха в моей жизни! Я принимал участие в постановках «Голубая камень», «Казанова», «Дубровский», «Леонардо», «Джейн Эйр», которые с успехом идут в музыкальных театрах Красноярска, Минска, Оренбурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода», – говорит Николай Андросов. И продолжает: «Его музыка давно стала частью моего музыкального восприятия процессов, происходящих в русском музыкальном театре. Его доверие ко мне, как к постановщику спектаклей и хореографии, его глубокое изучение процессов подготовки мюзиклов к постановке, его талант сочинения искренней, харизматичной, иногда романтической, а иногда жёст-

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. 2017.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. Слева направо Князь Верейский – заслуженный артист России Константин Голубятников, Троекуров – Олег Брылёв, Маша – Анна Теплова. 2017.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. 2017.

кой, но всегда полной энергии музыки, и его абсолютный профессионализм во всех отношениях, вызывает у меня и интерес и желание осуществить постановку максимально хорошо! При этом Ким Александрович сопровождает свою творческую работу композитора совершенной работой продюсера! Это крайне редкое в России качество. Мне жаль, что в России не нашлось театра и сцены, которую Министерство культуры могло бы отдать в руки Кима Брейтбурга. В год я ставлю около девяти полномасштабных спектаклей в России и за рубежом. Из них два-три – с Кимом Александровичем Брейтбургом. Принципиально, что всегда работу осуществляет постановочная группа, в которую входят автор музыки, автор либретто, музыкальный руководитель постановок и супервайзер (замечательный педагог по вокалу!) Валерия Брейтбург, художник-постановщик, мастер по свету... Большой творческий и единый в общем настрое организм!».

Действительно, мюзикл – это не только массовый и развлекательный жанр, но, как и его прародитель – опера, большое коллективное дело, сотворчество многих талантливых людей. Важна в большом организме мюзикла, безусловно, и литературная составляющая спектакля – в случае с «Дубровским» созданная поэтом и драматургом Кареном Кавалеряном. С Кимом Брейтбургом их связывает работа над мюзиклами «Голубая яшма» и «Джейн Эйр», которые пользуются успехом у публики. Так же, как и композитор, либреттист представляет этот жанр броским, динамичным, ориентированным на самого широкого зрителя, желающего насладиться ярким театральным

действом. И пусть сюжет либретто не отягощён множественностью внутренних линий развития, он понятен, а главное – основан на мотивах сочинений, известных демократичному читателю. И это не случайно: в сюжетной основе большинства мюзиклов знаменитые произведения мировой классической литературы! Ведь человеческие проблемы в сочинениях В. Шекспира и В. Гюго, Л. Толстого и Т. Эллиота не утратили своей актуальности и для живущих в XXI-м веке. Возможно именно поэтому ставший своеобразным брэндом бродвейский жанр обосновался и в европейских музыкальных театрах,

и в российских – и не только в столичных. Действительно, сегодня трудно представить репертуар отечественного театра оперетты или театра музыкальной комедии без мюзикла. Вот и для публики, посещающей в Кемерово Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва, этот жанр не редкость: «Безымянная звезда» Марка Самойлова и «Дон Сезар де Базан» Евгения Ульяновского, «Алые паруса» Валерии Лесовской и «Бременские музыканты» Геннадия Гладкова не один год пользуются популярностью у зрителей. Однако коллектив театра решил расширить творческие возможности и освоить музыкальный материал, по своей стилистике максимально близкий к тем спектаклям, которые ещё в начале прошлого века будоражили жителей Нью-Йорка.

«Многие спектакли, идущие в театре и пользующиеся прочным успехом у зрителя, называются мюзиклами. Многие традиционные и замечательные советские и российские композиторы отдали дань тогдашней моде и стали называть оперетты и музыкальные спектакли мюзиклами. И это действительно привлекало публику. Но постановок в том качестве, в котором такие спектакли называются на Западе, у нас в театре не было, – говорит директор Музыкального театра Кузбасса Владимир Юдельсон. – Мы с Кимом Александровичем знакомы с конца восьмидесятых годов прошлого века, когда на всю страну гремела слава группы «Диалог» Кемеровской государственной филармонии во главе с лидером и любимцем молодёжи Кимом Брейтбургом. Когда стало ясно, что известный композитор, автор эстрадных хитов всерьёз и надолго занялся музыкой для театра, мы начали переговоры, по разным причинам затянувшиеся на несколько лет.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. В центре: Шабашкин – Валентин Разуков. 2017.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. Егоровна – Анастасия Петрова. 2017.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Маша – Анна Теплова. 2017.

О «Дубровском» я хорошо знал, видел разные варианты, в Кемерово привозил свой спектакль Новосибирский театр музыкальной комедии. В итоге мы договорились с постановочной группой и осуществили премьеру».

Работе кемеровских артистов предшествовал кастинг, как это и свойственно бродвейским постановкам. А затем началось освоение метода «глубокого погружения» в материал, постижение особенностей мелодики и элементов хореографии. Говорит Валерия Брейтбург, педагог Российской академии музыки имени Гнесиных, музыкальный руководитель проекта: «Мюзикл «Дубровский» – наш первый совместный проект с Музыкальным театром Кузбасса. Поэтому людям пришлось привыкать к нашему стилю работы и методам подготовки спектакля. Как признавались сами актёры, никто до нас не готовил их столь тщательно. Мы ведь всегда досконально прорабатываем каждую вокальную партию вплоть до мельчайших деталей, работаем очень подробно и с речевой интонацией в драматических эпизодах. Я даю точные рекомендации о эмоциональном наполнении музыкального обра-

за каждой роли, а также тех или иных технических приёмов вокального исполнения партий, которые необходимо фиксировать в работе и затем неукоснительно их выполнять в спектакле. Ритмическое прочтение вокальных партий, в соответствии с авторской трактовкой, также неременное условие подготовки вокалистов к работе в мюзикле, для чего в репетициях я часто использовала, помимо фортепиано и репетиционных фонограмм, метроном. Кроме прочего, мы в отличие от многих других постановщиков в России, в своей работе с актёрами в основном опираемся не на известную систему Константина Сергеевича Станиславского, а на методики, описанные Михаилом Чеховым. И методики американских педагогов актёрского мастерства, например таких, как Стелла Адлер (Stella Adler) и Сэнфорд Мейснер (Sanford Meisner). Это для кемеровских актёров, безусловно, было непривычно, но, по моему, мы все остались друг другом довольны. И впечатление от работы с актёрами у нас очень хорошее. Люди охотно шли на контакт и были настроены искренне и позитивно. Актёрский коллектив в театре –

дружный и работоспособный, имеющий желание освоить новый для себя материал, даже если не всё получается сразу. Так бывает не везде и не со всеми».

Вспоминает Владимир Юдельсон: «Поначалу труппа к идее постановки нового мюзикла отнеслась настороженно. Причин было несколько. Оказалось, что петь такую музыку мы не умеем. И музыкальному руководителю постановки Валерии Брейтбург пришлось преодолеть и глухую оппозицию, и неверие некоторых, казалось бы, уже состоявшихся артистов в свои силы... Да к тому же был объявлен кастинг. Правда, для труппы это не новинка. Но раньше речь шла о профессионалах из других коллективов, например, стольких, как в случае с «Летучей мышью»... Но нас кастинг порадовал невероятным количеством талантливых кемеровчан! Оказалось, что довольно большой по сегодняшнему дню труппе «физически» не хватало исполнителей. И молодые артисты хора добровольно прошли кастинг, и затем просто замечательно справились с серьёзными ролями. К чести труппы, все быстро поняли, что постановщи-

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля. В центре: Владимир Дубровский – Владимир Жуков. 2017.

ки – Николай Андросов, Валерия Брейтбург и сам Маэстро – профи такого высочайшего класса, с кем они, а абсолютное большинство исполнителей молодёжь (да и многие из тех, кто постарше), ещё не работали. И “врубились” в работу с огромной энергией. А единственную, прошедшую кастинг на роль Маши Дубровской, выпускницу Кемеровского колледжа культуры и искусств, Аню Теплову приняли с открытой душой. Поразили артисты балета и оркестра, проявившие чудеса актёрского мастерства. Такого я не припомню!».

Успешности репетиционного процесса способствовало и то, что исполнители главных ролей мюзикла приняли участие в кемеровском литературно-художественном проекте «Лучший», которому в 2017-м году (объявленном годом литературы) исполнилось три года. По условиям проекта «Лучший. Пушкин» артисты и сотрудники Музыкального театра Кузбасса прочитали отрывки из романа «Дубровский» 6-го июня, в день рождения классика. Более вдумчивое проникновение в незавершенный текст русского гения позволило всем поразмыслить над характерами и судьбами героев. Ведь произведение Пушкина не только о сложных, порой, запутанных человеческих отношениях, о предательстве и ненависти, но и о первой любви!

Итак, на протяжении нескольких дней в Музыкальном театре Кузбасса царил единение талантливых исполнителей и заинтересованных зрителей (молодых и не очень, истинных театралов и тех, кто впервые проявил интерес к музыкальному действу). Действительно, профессиональная поддержка сплоченной команды – Николая Андросова (режиссёра-постановщика, хореографа), Валерии Брейт-

бург (музыкального руководителя), Валентина Федорова (художника-постановщика), Алексея Кириченко (дирижёра-постановщика) и самого маэстро Кима Брейтбурга – оказалась незаменимой. Ожиданием результата жил весь город: билеты на все спектакли были раскуплены. И всё же успех оказался ошеломительным! Показательно мнение Валерии Брейтбург, имеющей богатый опыт в работе над такими проектами, как «Народный артист», «Битва хоров», «Фактор А» и другие: «Восприятие публикой нашего спектакля, возможно, было иным по сравнению со спектаклями, идущими на сцене Музыкального театра в Кемерово. Мы смотрели два спекта-

кля из репертуара театра, и восприятие этих постановок было доброжелательным, но спокойным. Нашу постановку публика встречала эмоционально, бурно – ведь мюзикл места-ми очень экспрессивен и люди оказываются «втянуты» в события, происходящие на сцене, они реагируют на происходящее действие и на музыку очень ярко и непосредственно!». Действительно, многие сольные и ансамблевые фрагменты действия неожиданно прерывались бурными аплодисментами и криками поддержки! Атмосфера была наэлектризованной не только на премьере, но и на последующих показах. А публике просто не хватило мест: зрители сидели на ступеньках и стояли в проходах.

Несмотря на драматичный финал (даже трагический, хотя традиционно мюзикл завершается хэппи-эндом), все были воодушевлены заключительным номером «Кто придумал любовь». Буквально с первых слов её подхватил весь зал и подпевал стоя, аплодируя и корифеям сцены, и самым молодым артистам. Самая юная участница проекта Анна Теплова с первых минут появления на сцене запомнилась своей непосредственностью и естественностью (ария «Зачем вы снились мне»). Думается, что в дуэте с темпераментным Владимиром Жуковым – исполнителем роли Владимира Дубровского – ей не только удалось создать образ лирической героини, но и поучиться мастерству общения с публикой. Безусловно, совпадение имени артиста и персонажа мюзикла Владимир не случайно: созданный яркий образ покорила публику, красивый голос тронул до глубины души (ария «Холодное сердце»). Яркое впечатление оставил и Олег Брылёв, убедительно сыгравший помещика-

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Финал спектакля. 2017.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Поклоны после спектакля. В центре – Ким Брейтбург и Валерия Брейтбург. 2017.

самодура Троекурова. Свободное владение сложным музыкальным материалом, умение органично вжиться в роль даже заставило сопереживать этому неоднозначному и несимпатичному по характеру персонажу.

Повесть Пушкина некоторые исследователи определяют как «разбойничий роман», и этот пласт не остался без внимания композитора и драматурга. Образ вольницы, бунта разбойников, в которых превратился дворовый люд, получил свое масштабное воплощение в хоровых и хореографических номерах. Парадоксально, но эта динамично развивающаяся образная сфера, известная по русской оперной классике, точно совпала с лекалами мюзикла, ведь танцевально-плясовые ритмы являются непременным свойством его музыки. А когда это ещё и соединено с напористым многоголосием, градус накала страстей повышается, интерес зрителей к происходящему возрастает. Центральной фигурой, этакой заводилой для разбойников стала Егоровна в исполнении

Анастасии Петровой, в своей безграничной жестокости, возможно даже, конкурирующая с Троекуровым. Сочный голос, мощная энергетика артистки обеспечили успех на премьере спектакля. Важно отметить и активное участие артистов оркестра и дирижёра, которые во время спектакля хотя и находились в глубине сцены, но своим живым участием, а порой и лёгкими движениями, синхронными с пластикой исполнителей, также жили страстями героев мюзикла Кима Брейтбурга.

Не хочется подробно описывать вызвавшую зрительский восторг премьеру, ведь лучше самому убедиться в успешности проекта. И пусть своеобразным напутствием прозвучат слова директора Музыкального театра Кузбасса Владимира Юдельсона: «Надеюсь, что спектакль удался. Весь творческий коллектив необычайно сплотился в работе над этой постановкой: они были дружны, как никогда, они болели и переживали друг за друга. Никого не приходилось “загонять”

в зал, когда репетировали дублёры. Конечно, соперничали, но при этом друг к другу относились тепло. Я рассчитывал, что спектакль придется по душе молодёжи. Ведь для любого музыкального театра, чья “девичья фамилия” оперетта, зазвать в театр молодёжь – это не только и не столько касса, сколько желание обеспечить востребованность театра на долгие годы. Меня поразило, что среди публики оказалось довольно много людей старшего поколения, которых обычно большинство на спектаклях оперетты. И они приветствовали артистов с энтузиазмом и восторгом подставить молодым зрителям! Слышал, как одна очень пожилая дама говорила своей спутнице: “Ещё в сентябре пойду! Класс!”. Надеюсь, возвращение Героя состоялось. И надолго!».

Фото предоставлены пресс-службой Музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва, автор фото – Виктория Смирнова.