

Рачковская Марианна

г. Томск, МАОУ «Гуманитарный лицей г. Томска», 11 класс

Рецензия на спектакль «Книга всех вещей»

по одноимённой повести Гюса Кёйера

Театр юного зрителя, город Томск

Режиссёр – Артем Устинов

Когда приходит счастье...? Ну конечно, когда перестаёшь бояться!

Вот так непринуждённо и безоговорочно нидерландский писатель Гюс Кёйер выражает формулу радости жизни. Его повесть «Книга всех вещей» остро, неотвратимо обозначает эту проблему и тут же предлагает решение. Секрет чрезвычайно прост – нужно лишь избавиться от страха. История девятилетнего мальчика Томаса, родившегося в религиозной семье с беспощадным, деспотичным отцом и доброй, но смиренной матерью, не проста для детского понимания: в ней содержатся сложные вопросы о правдивости веры и насилии в семейных отношениях. Маленький герой познаёт этот мир и создаёт «книгу всех вещей», записывая в неё приключения своей жизни. Именно они отвлекают его внимание от жестокости и несправедливости в семье. На вопрос о том, кем он хотел бы стать в будущем, Томас не раздумывая отвечает – «счастливым человеком»! Он – фантазёр и озорник – не строит планов на будущее, а сразу чётко видит конечную цель, и это, как показывает автор, делает его не похожим на других. В постановке Артёма Устинова на сцене воссоздаётся особый мир ребёнка, наполненный свободой воображения и стремлением к счастью, в котором открытость и вера в лучшее раскрывают те простые истины, про которые непростительно часто забывают взрослые. Здесь каждый новый день несёт в себе чудеса и странности, которые не нужно объяснять или оправдывать, потому что они – полноценная и естественная часть реальности, пожалуй, даже лучшая часть.

Да! На улице Яна ван Эйко ранней осенью пошёл такой сильный град, что ни одного листочка не уцелело на деревьях. Да! Ночью весь город заполонили полчища жаб. И да! В городском канале плавают именно рыбки-меченосцы и никто другой. Ведь это очевидно Томасу (Тимофей Абаскалов), и как не поверить тому, что видел своими глазами? «Томас, пойми, не всегда можно верить своим глазам», – скептически говорит его сестра Марго (Наталья Гитлиц). Но мальчик знает, что он особенный, потому что видит то, чего не замечает никто другой, а раз это так, значит сам мир не такой, каким кажется – он полон чудес. И чудо действительно возникает на сцене ТЮЗа, легко и гармонично обретая предметно-игровую форму: сквозь стеклянные створки шкафа пробивается свет фонаря, оттуда один за другим вылетают продолговатые огненные шарики. Подрагивая на тонких ниточках, они превращаются в игривую, бойкую стайку меченосцев, плавающих по воздуху. Монотонные переливы ханга в композиции «The Kon Tiki Expedition» в сочетании с мерцающим небесно-синим светом создают почти осязаемый эффект плеска воды (Художник по свету – Наталия Гара). В эти мгновения сама реальность, будто затаив дыхание, замирает, даёт героям и зрителям насладиться магическим очарованием детской фантазии.

В спектакле тема преодоления страха во имя счастья раскрывается через конфликт веры и религии. Отец Томаса (Владимир Хворонов) яростно религиозен и, нередко поднимая руку на свою жену и сына, ссылается на благочестие ради защиты семьи. Он боится разрушения привычной жизни и утраты любимых, страшится потери авторитета и устоявшихся отношений. И, уходя от реальной, полной красок и чувств жизни в свой мир запретов и страхов, вынуждает семью бояться неизбежных наказаний. Бог – это нечто великое и непонятное, заключает девятилетний главный герой. Если собрать все факты, которые мальчик знал о нём, получилось бы следующее: нужно правильно молиться, исправно ходить в церковь, из всех книг почитать только библию и не в коем случае не ездить на трамвае по воскресеньям – «потому что Богу всё это не нравится». Но где же Бог, когда папа бьёт маму?

Маленький Томас не понимает этого, как не понимает и «взрослых» порядков, но откуда-то он точно знает: маму бить нельзя. Тогда детская фантазия создаёт своего Иисуса Христа (Роман Колбин), который запросто приходит в гости. Он носит тёмные очки, говорит с ангелами по телефону, использует смешные фразочки родственников и просит называть его просто Иисус. Воображение Томаса создаёт образ вовсе не карающего Творца, как учил представлять его отец, а милосердного и любящего. В один из своих визитов Иисус рассказывает ему, что никак не может найти своего Бога Отца. А всё дело в том, что тот слишком сильно любил Томаса, и поэтому исчез, когда мальчика вновь несправедливо выпороли. Так, вопреки религиозности, прививаемой отцом, герой находит своё непосредственное и свободное видение веры, основанное на любви и сострадании, которое оказывается гораздо чище и правдивее страха перед Божьей карой. Ощущая поддержку, тепло, участие Иисуса Христа и ангелов на громкой связи, Томас начинает избавляться от страха, а это значит, что вскоре ему обязательно улыбнется счастье.

В «Книге всех вещей», созданной для детей, добро и любовь постепенно вытесняют, а затем и побеждают страх. Сильные люди один за другим появляются в жизни Томаса, испытывают его, а затем наставляют, помогая переломить заведённый порядок вещей. Когда на сцену с грохочущим рыком выползает пёс – чёрное чудовище, состоящее из раскрытой пасти-чемодана и ворсистой мантии – мальчик, испугавшись, прячется за дерево. Спасает его не менее страшная Госпожа ван Амерсфорт – ведьма, как все дети её называют (Ольга Никитина). Оказавшись в её доме, сквозь полумрак Томас видит стопки книг и разбросанные вещи, а ведь всё это строго запрещено в его семье. «Да... Там не так как у нас», – говорит он. Образ мистически-мрачного жилища прекрасно воссоздаётся общей эстетикой спектакля. Старинные крутящиеся стулья, громадный шкаф тёмного дерева со скрипящими створками и звуки патефона визуализируют место, полное загадок и магии в сознании героя (художник – Игорь Каневский). Госпожа

ван Амерсфорт включает для Томаса музыку Бетховена, предлагает воды с сиропом, а напоследок дарит книгу, как бы приобщая его к той внутренней свободе, которая свойственна ей самой. Именно Госпожа ван Амерсфорт учит мальчика видеть в жизни не рамки и ограничения, а пространство и волю между ними. Она предлагает открыть читальный клуб, где будут звучать не тяжёлые и сложные отрывки из Священного Писания, а красивые и мелодичные стихотворения о жизни. Иисус тихо поёт песню группы Оцијав – «Взрослые», в то время как Томас танцует с Госпожой ван Амерсфорт, медленно кружась по комнате. «А что значит этот стишок?» – внимательно переставляя ноги, спрашивает девятилетний герой. Ведьма отвечает, что он ничего не значит, но от него на душе хорошо и тепло, и это приносит радость от настоящей жизни. Именно в таких честных и простых отношениях взрослого и ребёнка, ощущения любви, безопасности и заботы освобождают от ожидания наказаний и соблюдения запретов. И тогда приходит счастье.

Любовь, помогающая бороться со страхом, становится связующим звеном в «Книге всех вещей», затрагивая каждого из семьи Томаса. Именно любовь к сыну позволяет матери (Ольга Ульяновская) постепенно выйти из роли жертвы, защищая детей. Сестра Марго осознаёт и начинает презирать домашнее насилие, тогда в её отношении к категоричности отцовского убеждения о единственной любви сердца к библии появляется едкая ирония. Она, преодолевая свой страх, дерзко заявляет: «Моё сердце принадлежит только Джонни». Томас же проходит самый длинный и сложный путь: признаётся в любви шестнадцатилетней Элизе (Ольга Райх), первым заговаривает с ведьмой, начинает защищать маму и наконец организует читальный клуб. Тогда ту простую мысль, что была вынесена ещё в подзаголовок спектакля «Бесстрашный дневник», зритель может наконец прочувствовать в полной мере: всё горе в мире от страха. Ведь на самом деле и отец любит своих жену и детей, только... Эта страшная, угнетающая боязнь перед Богом, слухами, разрушением, переменами, радостью и самой любовью оказывается слишком сильна, чтобы преодолеть её. Так в

очередной раз читая вслух отрывок из Ветхого Завета о казнях египетских, он стремится внушить семье смирение и трепет. Однако Томас воспринимает историю о превращении воды в кровь совсем иначе, чем предполагал его отец. Набравшись храбрости, он осуществляет написанное буквально: у себя дома с аквариумом рыб и ягодным сиропом, ведь это должно служить карой для Фараона – поработителя народа, а значит и для того, кто держит в жестокости и запретах всю семью. Не слишком ли это для детской литературы? Что ж, ребёнок видит мир не так, как понимают его взрослые, а потому судить об этом может лишь маленький зритель.

«Книга всех вещей» – это история о любви и внутренней свободе, где чистые детские мечты вплетаются в жизнь легко и гармонично, ведь «истина всегда проста».

Так когда же приходит счастье...? Ну конечно, когда перестаёшь бояться!