

Бирюкова Екатерина

Томск, МАОУ лицей № 51 г.Томска, 10 класс

**Рецензия на спектакль Томского областного театра драмы
«Щелкунчик»**

Режиссер: Анна Морозова

Сказку, которую многие привыкли видеть только в форме балета, поставили в Томском областном театре драмы.

«Щелкунчик» – предновогоднее чудо, вдохновляющая социальная история от московского режиссера Анны Морозовой, создающей спектакли для взрослых и детей по всей стране. Годом ранее она подарила томичам «Волшебника Изумрудного города» по повести А. Волкова.

Примечательно, что в обоих спектаклях ключевой становится тема отвергнутости героини обществом из-за её непохожести на других.

В «Щелкунчике» Мари (Аделина Бухвалова) делают полной и нелепой. Сверстники издеваются над ней, смеются над её мечтой стать балериной. Даже в семье девочка не может почувствовать себя красивой и нужной: сестра превосходит её по внешним данным, а мама (Олеся Казанцева), которая могла бы развенчать мифы о всеобъемлющем влиянии наружности на успех в любых начинаниях и доказать превосходство внутренней красоты над внешней, сама одета в ослепительное бордовое вечернее платье и бархатные оперные перчатки. Определенно, именно семья сеет в героине зерно неуверенности в себе. Однако, только Мари, даже несмотря на её внешний недостаток, хочется сочувствовать. Она, в отличие от брата Фрица (Дмитрий Янин) и сестры Луизы (Екатерина Максимова) умеет искренне радоваться мелочам, ценить заботу и внимание и излучать душевный свет.

Старая как мир истина гласит о том, что добро должно победить; эта история не становится исключением. Дядюшка Дроссельмейер (Юрий

Щадрин), пугающий всех детей кроме Мари своими крупными зубами, странной прической, похожей на уши филина, и черной тростью с набалдашником в виде крысиной головы, преподносит своей крестнице смешной и бесполезный, на первый взгляд, подарок. Но могущество деревянной игрушки, в сравнении с куклами и лошадками, оказывается огромным.

Засыпая, Мари оказывается внутри праздничной елки. Ей предстоит помочь Щелкунчику собрать армию и защититься от Мышиного короля, долгие годы пытающегося отомстить за смерть своей матери. Продвигаясь вверх на волшебном лифте, герои сталкиваются с разными опасностями, преодолев которые, они смогут изменить себя в лучшую сторону. Наверное, необходимость перемен больше относится к Щелкунчику. Его поступки и слова вызывают отвращение, хочется кричать Мари: «Почему ты так любишь его? Он совсем тебя не стоит!». Но, все же, Щелкунчик- это не просто отдельный герой. Он- часть души Мари, её проводник в волшебном царстве. Изменив что-то в нем, девочка сама станет лучше.

Мне кажется очень важным провести некоторые параллели с «Божественной комедией» Данте Алигьери, неожиданно найденные мной в, на первый взгляд, детской сказке. Уровни ели как круги Ада в данном случае. Герои преодолевают испытания, побеждая грехи в себе. Особенно ярко это видно на примере эпизода со снежинками, которые олицетворяют вечное следование модным тенденциям, стремление к идеальности, но, вследствие этого, потерю индивидуальности, безликость, душевную деградацию.

Озлобленность на несправедливых людей, выбрасывающих «старье» и постоянно обновляющих украшение ели, демонстрируют старые игрушки во главе с куклой (Олесей Казанцевой). Они негодуют на то, что их бывшая красота и ценность так скоро потеряла важность. Они пытаются мстить за счет уродования новых игрушек. Поистине страшной выглядит сцена издевательств над Мари.

Определенно, главным антагонистом этой истории является Мышиный король (Константин Калашников), преследующий главных героев на всех уровнях ели. Длинные клыки, позвоночник, плавно переходящий в хвост-плеть, три головы с горящими красными глазами- костюм, придуманный Сашей Алексеевой, внушает ужас. Однако, несмотря на устрашающий облик, внутри герой оказывается робким, стеснительным, сомневающимся. Он совершает злодеяния под влиянием голоса своей матери, погибшей, но оставшейся жить в его сознании. В финале Мышиный король остается один-на-один с собой, подсознание перестает манипулировать им, он взрослеет и становится самостоятельным.

Но помимо персонажей, действия которых следует «отзеркаливать», в спектакле есть очень трогательная героиня, история которой особенно запала мне в душу.

Этот персонаж – Гирлянда (Ирина Шишлянникова), на протяжении многих лет освещавшая елочный шар, который она любила и которым восхищалась. Постарев и начав затухать, она поняла, что «всю жизнь любила пустышку», её блеск заставлял сверкать возлюбленного. Её угасание вызвало исчезновение драгоценного шара. Всегда важно находить такого человека, который будет не только «питаться» твоей энергией, но и делиться своей. Такой человек не будет самоутверждаться за счет тебя, он будет ценить и любить тебя таким, какой ты есть, будет верить в твои силы.

В конце спектакля Мари находит такого человека в Щелкунчике. «Уродливая» игрушка превращается в прекрасного принца, который предпочитает некрасивую, но невероятно чудесную душой девочку прекрасной, но корыстной и лицемерной принцессе.

Зло побеждено! Мышиный король осознает свои ошибки и начинает сам принимать решения, Фриц и Элиза извиняются за свои колкости, а Мари,

прошедшая долгий, но поучительный путь, поет вдохновляющую добрую песню о мечте!

Музыкальное оформление играет важную роль в повествовании: песни помогают понять душевное состояние главной героини. Примечательно, что композитором выступает режиссер спектакля, поэтому они могут быть восприняты, как её личное обращение к зрителю; знак, что о своих проблемах можно говорить смело и не бояться осуждения.

Нельзя не отметить световое оформление (Художник по свету – Павел Бабин) и сценографию (Художник – Саша Алексеева): действие происходит внутри новогодней ели. По периметру сцена украшена еловыми ветвями, гирляндами. Основные события происходят на авансцене, однако некоторые статичные мизансцены совершаются в комнате-коробке. Такое решение создает эффект двоемирия: вышеупомянутый волшебный лифт становится порталом между реальностью и сказкой.

Лучи света: кроваво-красные, солнечно-желтые, ослепительно-белые, становятся действующими героями в эпизодах битв. То мигая, то замирая, они накаляют атмосферу, внушают страх за Щелкунчика, который в сражениях становится смелее, отважнее, искреннее.

Иммерсивности спектаклю придает огромная сова с горящими как факелы глазами и крыльями, похожими на паруса ветхого пиратского корабля. Она пролетает между зрительскими рядами, до нее практически можно достать рукой. Ожившая сказка вторгается в наш реальный мир со сцены, позволяя поверить в чудо.