

Кириллова Екатерина

Мурманск, МБОУ Лицей № 2, МАУ ДО «Детская театральная школа»

г. Мурманска, 11 класс

Рецензия на спектакль «Тень» Санкт-Петербургского академического театра Комедии имени Н. П. Акимова

Режиссер: Татьяна Казакова

Настоящая сказка

Спектакль «Тень» Татьяны Казаковой — настоящая сказка для взрослых, которые в глубине души, несмотря ни на что, остаются детьми и жаждут чуда. Людям привычно замечать в повседневности жестокость, пошлость, скуку, обремененность, но намного сложнее расставлять акценты на позитивном — свете, радости, доброте, искренней наивности, которая прячется за внешней суровостью. Именно поэтому этот спектакль, концентрат добра и смеха, притягивает к себе столько зрительского внимания. Искренние эмоции, надежды на перемены в лучшую сторону, ощущение спокойствия за свою судьбу, исходящее из чувства душевного света, которое живет в каждом — лишь малый спектр того, что испытывает зритель, погружаясь в сказочный мир спектакля по мотивам пьесы Е. Шварца.

Буквально с первых минут спектакля зрители погружаются в волшебный мир, в котором за простыми вещами скрываются образы, загадки, нередко люди, сказочные герои. Перед нами город – волшебное место, полное чудес. Но для того, чтобы видеть все это, нужно особое внимание и, конечно, вера. Изначально Ученому, герою Дениса Зайцева, тоже сложно поверить в это. Он даже хочет разубедить Аннунциату, говоря, что в их городе также, как и везде, есть богатые и бедные, святые и преступники. Но, очевидно, истинный смысл этих слов заключается в том, что, даже если окружающий мир — сказка, то она должна быть не так

проста, как кажется. Ведь обывателям тяжело жить в реальности, которая нарушает спокойствие своей непредсказуемостью и нелогичностью. Намного проще следовать правилам повседневности, а не сказки. Именно поэтому героиня Татьяна Воротниковой настоятельно просит Ученого не разглашать тайну про волшебный город никому. Ученый по мере развития действия постепенно перестает надевать свои очки. Это действие становится символом полного погружения в новую реальность и отсутствия постоянного анализа происходящего, дающего чудесам случиться. При этом герой все же остается наивным, простым, доверчивым молодым человеком, который верит всем вокруг, даже своей Тени, предавшей его сразу, как только удалось выбраться на свободу. Именно на эту наивность каждый раз указывает Аннунциата, стараясь предостеречь и уберечь героя от возможной опасности.

Сценография спектакля минимальна, но метафорична. Ощутить атмосферу волшебства, сказки, полной тайн и загадок, помогает световое оформление сцены, построенное на динамичной смене света и тени. Зрители вместе с Ученым постепенно погружаются в сон и видят не скучную обыденность, а настоящие чудеса. Синие, голубые, изумрудные цвета ткани, туман, яркое освещение луны — состояние дремоты, пребывая в котором, герой влюбляется в прекрасную принцессу, миловидную, миниатюрную девушку, одетую, как балерина, в блестящее платье с юбкой болеро. Прическа принцессы оголяет ее нежные плечи и руки. Голоса героев доносятся откуда-то издали, эхо только усиливает восприятие некоторой нереальности происходящего действия. Принцесса (Елена Руфанова) знает, что обладает пленительной красотой, желает, чтобы ей говорили как можно больше комплиментов, однако осторожно относится к пылким, стремительным признаниям Ученого, потому что боится, что ее настигнет судьба тети — превращение в лягушку. Героиня знает, как неискренни и фальшивы бывают слова других, поэтому с осторожностью относится к признаниям Ученого в любви. И как все странно в этом волшебном мире: принцессе трудно поверить тому, кто

клянется в искренней любви, однако легко доверяется лживой Тени, которая уверяет, что знает все ее сны.

Герои комедии просты, легко узнаваемы, но от этого не менее интересны. Например, героиня, которой не было в сказке Андерсена, появляется в произведении Шварца. Аннунциата — милосердная, преданная девушка, сама по себе принцесса, напоминающая Золушку, должна быть в каждой доброй сказке. Она показывает себя скромной, нежной, чувственной героиней, которая, даже несмотря на то, что является дочерью людоеда, знает, что такое искренняя любовь. Именно ей удастся убедить Ученого в его внутренней силе, энергии. Она помогает герою справиться с потерей большой части себя — своей Тени. Героине удается лишь своим присутствием показать, что настоящие чувства живут в глубине души, а не в показательных внешних проявлениях. Аннунциата объясняет, что слова часто бывают обманчивы, намного больше о человеке может сказать его сердце и душа, любящий взгляд, поддержка и способность быть рядом. Ее скромность становится намного дороже любых сокровищ Принцессы, именно поэтому Ученый верит ей, благодарит за любовь и делает свой выбор. В образе Аннунциаты Татьяны Воротниковой за внешней детской наивностью и эмоциональностью скрывается настоящая мудрость, способность видеть человеческую сущность и уберечь других людей от беды. Миловидная внешность актрисы, простое холщовое платье, неброский макияж — все это естественно, оттого так притягательно. Внешний вид героини, ее проявления полностью соотносятся с внутренней душевной чистотой, красотой и гармонией. Именно поэтому не возникает никакого диссонанса, и Ученый, и зритель доверяются девушке и надеются на ее помощь в столь сложном пути поиска жизненных ориентиров.

Спектакль наполнен светлым, добрым юмором, понятными, оригинальными актерскими и режиссерскими находками, которые дарят ощущение радости и умиротворения, желание открыться этому миру и людям. Представления об образах жизни и характерах сказочных героев

сформировались у многих еще в детстве, поэтому их раскрытие с новых сторон становится для зрителей необычным и экспериментальным. Например, хозяин гостиницы Пьетро, людоед (Юрий Лазарев), поступает на службу в городской ломбард. От былой жестокости остаются лишь периодические всплески гнева, выражающиеся в хаотичных выстрелах из пистолета. Облик, на первый взгляд, устрашающ, отчетливо видны горб на спине, рыжие волосы, собравшиеся в колтун, злое выражение лица, однако поведение вызывает у зрителей лишь добрую улыбку. Ученый также не боится его, только иронизирует: «Хозяин гостиницы работает в городском ломбарде людоедом... С ума сойти!» Бурные аплодисменты вызывает у зрителей и появление Министра финансов (Михаил Светин), которого выводят, держа за руки, два лакея. Актер славится своими комическими ролями, поэтому именно его манера исполнения так органична и по особому тепло воспринимается зрителем. Каждый взгляд, движение рукой, улыбка, даже его демонстративное поправление носа — словом, все отражает интеллигентную манеру подачи материала.

За успех постановки отвечает не столько удачно выбранная литературная основа, сколько грамотный подход режиссера к работе с текстом и реализации сценического действия. В данном случае пьеса «Тень» Евгения Шварца была написана непосредственно для постановки режиссером Акимовым, и спектакль, поставленный Татьяной Казаковой в 2003 году, сохраняет и преумножает традиции. Он сшит из множества лоскутов, простых конструкций, не перегруженных визуальными, однако дополненными прекрасной актерской игрой, костюмами, соотносящимися скорее с эпохой безвременья, а также легким музыкальным оформлением и звуками.

В этом спектакле больше хочется говорить о выдающихся актерских работах, их искрометности и точности попадания в образы своих героев. Сергей Рускин, исполняющий роль Тени, изображает ту самую изворотливость, жажду независимости и власти, теневую сторону человеческой личности, которая скрывается за попытками порабощения.

Все это вырывается наружу. Злобность, хитрость, убедительность — то, благодаря чему Тени удастся завоевать доверие у вышестоящих лиц города. Но эта убедительность, в конце концов, убивает его, возвращает снова во власть хозяина. Показывает, что в жизни всегда по одну сторону находится свет, а по другую тьма, борьба с которой возможна лишь при наличии внутренней силы. Когда Тень остается наедине со зрителем, то свет на сцене становится заглушенным, постепенно луч остается направленным лишь на лицо Тени, подчеркивая ту мрачность и глубину, которая поработила в нем все человеческое.

В этой сказке все привычное и обыденное переворачивается. Так, врагом для министров становится не авантюрист, не вор, а Ученый — простой и наивный человек. Именно для того, чтобы не дать состояться их браку с невестой, нужно найти друга, способного втереться в доверие. Именно в этот момент появляется Тень, которая выжидала удобного повода для того, чтобы, наконец, освободиться от оков судьбы. Ведь такая история могла произойти только в волшебной стране, но никак не наяву в реальной жизни. Собравшая перед дворцом толпа угодников также позволяет получить Тени власть, хотя каждому из них она, на самом деле, ненавистна.

Если в произведении Андерсена Тень почти неуязвима, то Шварц открыто показывает реальную зависимость Тени от Ученого. Когда ему отрубают голову, то и у Тени она пропадает. Тень вынуждена притворяться, угождать, хитрить, чтобы заполучить подпись Ученого, его отказ от брака с Принцессой. Уже к финалу становится понятно, что все-таки все не так оптимистично, как в старых, добрых сказках. Борьба со злом будто ставится на паузу, Ученый лишь испытывает необходимость поскорее покинуть город: «Аннунциата, в путь!»

Подступаясь все ближе к развязке, цветовое освещение сцены становится ярче и красочнее. Уже кричащим, алым цветом горит солнце на ширме, иглы, стремящиеся в сторону самих героев на сцене, с каждым разом опускаются все ниже и ниже. Словом, все отражает общую

атмосферу скованности и духоты, напряжения. В конце концов, Ученому все-таки удастся спасти себя и обрести истинное счастье, а не иллюзорное. Принцессе, как оказалось, было легко поверить незнакомцу и отдаться в его руки. А вот Аннунциате сразу были видны искренность и честность Ученого, что стало почвой для возникновения чувств. И на самом деле, не сложно противостоять тьме, если человек ощущает поддержку, способен видеть красоту этого мира, жить в гармонии, а значит не испытывать страха за потерю своего отражения — тени, следующей по пятам.