Старые друзья, новые формы: «Королевская шекспировская компания» и ее сотрудничество с российским театром

Дебора Шоу

Заместитель директора театральной компании «Королевская шекспировская компания»

Сегодня мы узнали о ряде захватывающих артистических проектов, проектах, использующих новую медийную среду, а также проектах сохранения наследия, которые финансировались в пробный период инициативы межкультурного сотрудничества между Россией и Европейским Союзом.

Поскольку нас интересует улучшение системы поддержки дальнейшего сотрудничества в сфере культуры, я хочу воспользоваться моментом, чтобы выйти за эти рамки и поделиться с вами конкретным опытом диалога Королевской шекспировской Компании» с российским театром. Это – напоминание о том, что межкультурное сотрудничество происходит не только в контексте политических инициатив. На самом деле, как сказал сегодня утром г-н Швыдкой, чаще все случается как раз наоборот: политическое понимание и инициативы следуют за художниками, которые не признают государственных границ, исследуя то общее, что присуще всему человечеству.

Театры «Королевской шекспировской компании» в Стратфорд-он-Эйвоне

«Королевская шекспировская компания» участвует в межкультурном обмене с российским театром свыше 60 лет – фактически этот обмен начался еще до основания компании. Вводный сезон Шекспировского мемориального театра в Стратфорд-он-Эйвоне в 1932 году включал постановку российского режиссера Федора Комиссаржевского, бывшего директора Большого театра, который работал в Стратфорде в течение следующих семи сезонов и привнес то, что один критик назвал «авангардистским толчком фестивалю».

В начале своей карьеры Комиссаржевский работал с Мейерхольдом в Петрограде и привнес в Стратфорд революционный ненатуралистичный подход, который был присущ движению «нового советского театра». В 1933 году его постановка Макбета в Стратфорде наделала шуму своими абстрактными алюминиевыми декорациями, скудным освещением и короной Леди Макбет, сделанной из крышек кастрюль.

Российский целостный подход к созданию театра оказал наиболее сильное влияние на основателей Royal Shakespeare Company в 1960 годах, с его акцентом на обучении, совместной работе в течение длительного промежутка времени и понимании того, что целое больше суммы его частей. Можно сказать, что российская театральная практика вошла в гены этой компании. Мы вновь и вновь возвращаемся к этому подходу, изучая, как следует ставить Шекспира для современных зрителей, что подтверждается введением 3-летних контрактов для актеров действующим художественным руководителем Майклом Бойдом (который стажировался в Москве, будучи начинающим режиссером).

Это влияние заметно даже в архитектуре наших театральных площадок. Мейерхольдовский Театр будущего напоминает тот зрительный зал, который мы сейчас создаем в Стратфорде, поскольку мы стремимся переосмыслить нашу главную театральную площадку, чтобы создать сцену, на которой можно будет ставить как эпические, так и камерные пьесы, и обеспечить интенсивный, сосредоточенный на актерах, коллективный опыт для наших зрителей.

****

Мейерхольдовский Театр будущего

(с любезного разрешения Музея Виктории и Альберта)

Театр «Кортъярд» театральной компании «Королевская шекспировская компания» стал прототипом для перестроенного Королевского шекспировского театра, который вновь откроется в 2011 году

В 2005 году мы приступили к нашей самой последней совместной работе с российскими артистами – исследование взаимосвязи между российским и британским театром, которое мы называем «Революции».

Эта работа началась с поездки в Москву нашего заместителя директора, Доминика Кука и команды сценаристов «Королевской шекспировской компании» с целью проведения семинаров для нового поколения драматургов с использованием драматургии Шекспира, чтобы вдохновить их на создание масштабных, амбициозных пьес, охватывающих общественную и частную сферу, и описывающих как правителей, так и тех, кем они правят.

Это подготовило почву для многих мероприятий, которые были осуществлены в течение следующих нескольких лет, что вылилось в полудюжину чтений и две премьерные постановки в 1000-местном театре «Кортъярд» театральной компании«Королевской шекспировской компании», ставшие частью нашего сезона 2009 года в Стратфорде – это пьесы «*Зернохранилище*» Натальи Ворожбит и «*Пьяные»* братьев Дурненковых.

«Пьяные»

Фотография: Элли Керц

Постановки, щедро поддержанные частично Чеховским Международным Фестивалем, Британским Советом в Москве и Министерством культуры Российской Федерации, сопровождались рядом общественных дебатов и событий, объединив российских и британских художников от театра, изобразительных искусств и современной поп-культуры с учеными, ведущими программ, посвященных культуре, и обозревателями, работающими в сфере культуры, с целью всесторонних обсуждений вопросов культуры, истории и политики.

Исторический цикл «Королевской шекспировской компании», режиссер Майкл Бойд (Фотография: Элли Керц)

У нас состоялась российская фотографическая выставка под кураторством Лизы Фактор, семинары для студентов по биомеханике и системе Станиславского и ряд чтений современных пьес. В рамках программы *Late Night Young Russia* театр принял взрывную постановку «*Кислород*» Ивана Вырыпаева.

Это уникальная российско-британская совместная работа актеров «Королевской шекспировской компании», московского ди-джея Хобота и «Top 9» – команды чемпионов мира по брейк-дансу из Санкт-Петербурга.

В течение нескольких недель тысячи британских театралов имели возможность принять участие в широком диапазоне российских работ с глубоким уровнем вовлеченности. Российские и британские актеры, драматурги и режиссеры собирались в репетиционных помещениях для совместной творческой работы. Если говорить о более широком культурном контексте, «Революции» стали темой программы ведущей британской телесети, подкастов, радиодебатов по Би-би-си, российских блогов, а также множества газетных публикаций. Эти обсуждения продолжатся, когда позднее в этом году мы привезем эти пьесы в Лондон. Кроме того, мы обсуждаем поездку «Королевской шекспировской компании» в Москву в 2011 году и ответный российский визит в рамках продюсируемого «Королевской шекспировской компанией» Всемирного шекспировского фестиваля, который станет частью официальных культурных мероприятий Лондонских Олимпийских Игр 2012 года.

Новые технологии также революционизировали наши творческие обсуждения. При создании программы *Late Night Young Russia* был установлен диалог с нашими российскими партнерами через Интернет. В течение 6 месяцев происходил обмен электронными письмами с ди-джеем Юрием и танцором брейк-данса Антоном, участники программы скачивали музыкальные файлы, обменивались клипами, размещенными на портале YouTube, шел общий виртуальный разговор, в котором мы обсуждали наши идеи и действия. «Посмотрите это» – я сказал бы, что это «нарезка из постановки Алексом Риголой пьесы Бертольда Брехта «St. Joan of the Stockyards» в Театре Свободы (Theatre Lliure) в Барселоне, мне нравится урезанная эстетика и ощущение, что вы находитесь на концерте, но это вторично». «Вот наш клип» – отвечает команда Top 9, «мы пытаемся войти в работу – это наша первая попытка». Придя к взаимопониманию, мы стали планировать то, что хотели создать на сцене – с музыкой, танцами и оригинальным текстом Вырыпаева (который в 2003 году одним из российских критиков был назван «манифестом нового поколения»). В нашем распоряжении было только 48 часов совместной работы в Стратфорде для того, чтобы соединить всю постановку. Сначала возникла небольшая паника, когда встретились эти невероятно разные незнакомцы, впервые увидевшие друг друга в реальности – семь молодых уличных танцоров из Санкт-Петербурга, российский диджей, больше привыкший работать на обширных стадионах с российской хип-хоп группой «Каста», два нервничающих, но восхищенных происходящим актеров «Королевской шекспировской компании» и режиссер, задающий себе вопрос: «Как все это может работать?». Однако в течение часа в репетиционном помещении «Королевской шекспировской компании» растаяли все различия в национальности, культуре, возрасте, опыте, социальных условиях и языке, поскольку мы заново открыли наши общие творческие стремления, и наша виртуальная дружба перешла в реальную. Сейчас эта постановка приглашена на Лондонский международный фестиваль театра 2010 года.

Программа Late Night Young Russia (Фотографии: Элли Керц)

Программа *Late Night Young Russia* является примером того, как при помощи новых технологий можно обойти традиционную иерархическую систему и обычные пути, которыми попадают в искусство. Средства массовой информации и социальные сети открыли новую эру и сделали искусство более демократическим и общественным, чем когда-либо прежде. Это заставляет нас переосмыслить роль основных культурных учреждений – не в качестве оплотов высокого искусства, созданного привилегированным меньшинством, но как катализаторов, партнеров и воспитателей талантов, находящихся на стадии становления, в устойчивом двухстороннем диалоге с нашей аудиторией, способных создавать новые сообщества и связи во все более «расщепленном» обществе. (В настоящее время «Королевская шекспировская компания» изучает, как привнести принципы целостного театра в свои отношения с ее местной, национальной и международной аудиторией). Двигаясь по пути культурного сотрудничества между Россией и Европейским Союзом, мы должны учитывать, что «пейзаж» быстро меняется.

В завершение хочу добавить к сегодняшнему разговору несколько практических предложений. Во-первых, я присоединяюсь к уже высказанной другими участниками обеспокоенности усилением визовых ограничений. Мы должны лоббировать решение этого вопроса в правительствах и органах пограничного контроля и выдвинуть четкие аргументы в пользу того, чтобы для артистов были сделано исключение.

Во-вторых, я считаю, чтобы любая финансирующая структура не должна быть чрезмерно директивной. Позвольте художникам самим устанавливать число сотрудников и решать, какой они будут национальности, – отмените квоты. Пусть процесс идет сам по себе, таким образом, организациям, которые работают в сфере искусства, не придется приноравливаться к срокам, установленным бюрократией, и они смогут подавать заявки о финансировании в соответствии со своими собственными, часто весьма сложными расписаниями.

И последнее, – введите художников в сам процесс, приглашайте их к участию в таких бесценных обсуждениях, как это; вовлекайте их на равных основаниях в оценку и выбор проектов. Действуя таким образом, мы сможем признавать и вознаграждать художественное мастерство на всех этапах, от идей до заключительных постановок и проектов.