

КУДЕЛИНА Елена Альбертовна — кандидат исторических наук, Институт Латинской Америки РАН (115035, Россия, г. Москва, ул. Б. Ордынка, 21; e_kudelina@mail.ru)

ФЕНОМЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ ИМ. А.П.ЧЕХОВА

Аннотация. Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова является самым крупным и авторитетным событием в театральной жизни России. В статье анализируются основные факторы, которые обеспечивают этому театральному форуму статус важнейшего явления социально-культурной жизни в стране и в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Ключевые слова: театр, культура, профессионализм, многонациональность, зрительская аудитория, социальная значимость, театральное искусство, Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова

В 2017 г. Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова отметил 25-летний юбилей. Свое начало он ведет с 1992 г., когда руководители Международной конфедерации театральных союзов, выдающиеся российские актеры и режиссеры Кирилл Лавров и Олег Ефремов выступили с идеей его регулярного проведения в Москве.

Главными задачами фестиваля стали знакомство российских любителей театрального искусства с современным мировым театром, его новыми тенденциями и формами, постановками ведущих зарубежных режиссеров, а также создание возможностей для существования российского театра «в общем мировом пространстве культуры»¹.

Мало кто верил в успех и долговечность этой инициативы. Страна переживала глубочайший кризис и радикальные изменения всех политических, экономических и социальных структур. Тем не менее успех фестиваля подтвердил очевидную социальную значимость и необходимость реализации подобных культурных акций для преодоления напряженного климата в обществе.

В последнее время в нашей стране очень активно развивается фестивальное движение во всех областях культуры — будь то кинематограф, музыка, балет или народное творчество. Особенно это характерно для театральной среды. В прошлом году в стране прошло более 260 региональных и международных многожанровых театральных фестивалей. При этом Чеховский фестиваль имеет особый статус. За 25 лет существования он стал одним из самых масштабных, знаковых и востребованных брендов в культурной жизни России и одним из самых престижных международных театральных форумов в мире. Он пользуется безусловной любовью зрителей и неизменной благосклонностью критики.

В чем же особенности и причины успеха этого театрального явления?

В первую очередь, это связано с высочайшим профессиональным уровнем предлагаемых спектаклей. С самого начала проведения Чеховского фестиваля в его афише значились работы таких известных в нашей стране классиков западной режиссуры, как Петер Штайн и Джорджио Стрелер, Питер Брук и Деклан Доннеллан. А уже на 3-м фестивале в 1998 г. были представлены работы как авангардных мастеров современной сцены, прославившихся на Западе, так и совершенно неизвестных в России. Среди них выдающиеся Ариана Мнушкина и Роберт Уилсон, экстравагантные Кристоф Марталер и Кристиан Люпа, Ежи Яроцкий и Тадаси Сузуки. Если бы не Чеховский фестиваль, российские зрители

---

¹ <https://www.chekhovfest.ru/fest/>

могли бы не увидеть Конный театр «Зингаро» Бартабаса или провокационные балетные постановки Мэтью Боурна.

Во-вторых, это многообразие жанров программных представлений, которые в последние годы включают оперу и мюзикл, балет и пантомиму, «новый цирк» и классическую драму. Например, прошедший 13-й фестиваль открывался на новой сцене Большого театра постановкой оперы Моцарта «Волшебная флейта», которая, помимо великолепного оперного вокала артистов берлинской «Комише Опер», включала элементы немого кино, комиксов и мультипликации. Британская труппа «Гандини Джанглинг» показала спектакль, который сочетал в себе цирковое жонглирование с современным балетом и классической музыкой. Аргентинский танцевальный коллектив исполнил трагедию Ф.Г. Лорки «Кровавая свадьба» в ритмах танго. А тайваньский театр перкуSSIONной музыки «Джу Перкашн Груп» в сотрудничестве с Национальным оперным театром «Го Гуан» разыграл на ударных инструментах музыкальную драму по мотивам китайской поэмы.

В-третьих, это масштабность. Успехи первых трех фестивалей определили решение Международного комитета театральных олимпиад провести III Всемирную олимпиаду в 2001 г. в Москве. Она была реализована совместно с IV Чеховфестом. Олимпиада проходила под девизом: «Театр для людей» и представила московской публике все новые тенденции и постановки современного мирового театра. Программа включала зарубежную, российскую, экспериментальную и уличную программы. На 2,5 месяца Москва превратилась в огромную театральную сцену, которую посетили более 1 миллиона зрителей. С этого момента Чеховфест вошел в группу крупнейших мировых театральных форумов.

В-четвертых, это его актуальность и социальная ответственность. Фестиваль демонстрирует самые последние постановки и театральные шедевры, проверенные временем, которые отражают новые веяния в мировом театральном искусстве. Главная идея фестиваля – не только развлечение зрителя. Его задача – показать весь спектр социальных и личностных проблем с общегуманитарных позиций.

В-пятых, это формат проведения фестиваля. Первоначально фестиваль предлагал общую программу всех участников. 4-й фестиваль 2001 г. изменил формат мероприятия. Были представлены отдельные программы зарубежных театров, московских театров и экспериментальная программа. Начиная с 2010 г., в дополнение к традиционным разделам московской программы «Мировая серия», которая демонстрирует спектакли зарубежных театров, и «Московская программа», которая показывает лучшие постановки российских театров, появилась «Региональная программа», которая знакомит зрителей в регионах России с лучшими представлениями из «Мировой серии». Безусловно, это решение открывает новые перспективы для укрепления популярности фестиваля в стране, а для региональной аудитории – возможность знакомства с лучшими образцами современного театрального искусства. В этом году 4 спектакля из программы «Мировая серия» увидели театралы Воронежа и Екатеринбурга.

В-шестых, его многонациональность. На протяжении 25 лет существования Чеховфест познакомил российского зрителя с театрами практически всех континентов. Первые годы фестиваль демонстрировал искусство традиционных европейских трупп. После проведения театральной олимпиады афиша фестиваля пополнилась выступлениями коллективов из азиатских, североамериканских и латиноамериканских стран. В рамках 5-го, 6-го и 7-го фестивалей были показаны отдельные программы из Японии, Канады и Бразилии. Юбилейный 13-й фестиваль 2017 г. не стал исключением. В его программу вошли 22 спектакля театральных трупп из 15 стран: Великобритании, Франции, Германии,

Нидерландов, Эстонии, США, Канады, Киргизии, Бразилии, Аргентины, Китая, Южной Кореи, Тайваня, России и Кубы.

В-седьмых, его постоянство и новизна. За долгие годы существования у фестиваля сложились дружеские отношения с целым рядом современных выдающихся режиссеров, которые регулярно привозят свои постановки в Москву. Это Филипп Жанти и Робер Лепаж, Лин Хвай-мин и Деклан Доннеллан, Мэтью Боурн и Питер Брук. Постоянные поклонники Чеховфеста любят и хорошо знают их творчество. Они не упускают возможность увидеть их новые спектакли в рамках московского фестиваля. Например, билеты на все представления нынешнего фестиваля канадского режиссера Робера Лепаж были раскуплены уже в январе, за полгода до выступления. При этом каждый раз фестиваль представляет новые коллективы, которые незнакомы российским зрителям, но уже завоевали славу на мировой сцене. В этом году состоялось знакомство с работой одного из наиболее ярких и талантливых мастеров современного театра – голландского режиссера Иво Ван Хове, который привез на Чеховфест спектакль «Тайная сила» – о противостоянии национальных культур и нежелании людей сосуществовать и понимать друг друга. Оригинальная сценография и высокопрофессиональная игра актеров по достоинству были оценены московской публикой.

В-восьмых, это охват широчайшего спектра аудитории. Зрители старшего поколения с удовольствием идут на классический театр. В этом году они наслаждались безупречной игрой прославленных актеров парижской «Комеди Франсез» в драме «Лукреция Борджиа», поставленной Дени Подалидесом. А молодежная аудитория с нескрываемым восхищением аплодировала впервые приехавшему на Чеховфест авангардному южнокорейскому театру современного танца «Модерн Тэйбл», который поразил необыкновенным сочетанием новейшей хореографии с элементами народного танца, традиционной корейской музыкой пхансори и вокала в стиле рок.

В-девятых, это постоянство места проведения и регулярность. Раз в 2 года Чеховфест неизменно радует своих поклонников. Очень важно, что он имеет постоянное место проведения – Москву – по аналогии с такими известными международными театральными фестивалями, как Авиньонский во Франции, и Единбургский в Шотландии. Это создает ощущение стабильности, что крайне важно для успешного проведения подобного рода мероприятий.

В-десятых, это его продолжительность и время проведения. Каждый Чеховский фестиваль длится более 2 месяцев. Это позволяет зрителям не спеша посетить все спектакли. Причем все труппы дают по несколько представлений своих постановок. Фестиваль проходит в летние месяцы (июнь–июль), когда многие столичные театры уходят на каникулы. Таким образом, создается очень комфортная атмосфера временного театрального «затишья», которую с успехом заполняет Чеховский фестиваль.

В-одиннадцатых, это многонаправленность его деятельности. Чеховский фестиваль не ограничивается показом спектаклей иностранных театральных коллективов. Он является активной профессиональной образовательной сферой, где проходят творческие встречи и дискуссии между актерами и режиссерами, круглые столы, лаборатории молодых режиссеров, сценические читки пьес, обсуждаются новые проекты и перспективы дальнейшего сотрудничества. Фестиваль участвует также в создании самостоятельных театральных постановок, наполненных идеями гуманизма и толерантности. В них участвуют зарубежные и российские режиссеры и актеры. В этом году в сотрудничестве с Государственным академическим театром им. Е. Вахтангова он представил спектакль памяти легендарного режиссера Театра на Таганке Юрия Петровича Любимова «Старик и море» по одноименной повести Э. Хемингуэя. Этот спек-

такль стал настоящим событием в культурной жизни столицы. В его постановке участвовали такие всемирно признанные мастера театра, как режиссер Анатолий Васильев, ставивший спектакли на малой сцене Театра на Таганке и считающий Любимова своим учителем, актриса Алла Демидова, проработавшая около 30 лет с Ю.П. Любимовым, и композитор Владимир Мартынов, писавший музыку к его спектаклям.

В-двенадцатых, это выбор партнеров и СМИ. Главные партнеры, организаторы и спонсоры Чеховского фестиваля – это Министерство культуры РФ и Департамент культуры города Москвы. Фестиваль также пользуется неизменной поддержкой правительства РФ, правительства Москвы и других российских и зарубежных учреждений и организаций. Организатором региональной программы является Региональный общественный фонд поддержки Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова. Информационную поддержку фестиваля во время его проведения и задолго до его начала обеспечивают такие ведущие федеральные и региональные СМИ, как 1-й канал ТВ и Телеканал Москва-24, ИТАР-ТАСС и «Коммерсантъ», газеты «Московский комсомолец» и «Новая газета», специализированные журналы «Искусство» и «Балет».

И наконец, самое главное – это высочайший профессионализм всей команды, которая готовит проведение театральных фестивалей им. А.П. Чехова. Конечно, решающая роль в этом процессе принадлежит бессменному генеральному директору Чеховского фестиваля, президенту Международной конфедерации театральных союзов, члену Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Валерию Ивановичу Шадрину, которого по праву можно назвать выдающимся современным театральным продюсером. Он стоял у истоков создания фестиваля. Это его детище, которому 25 лет он отдает все свои силы и любовь. Его самоотдача, увлеченность, профессиональное чутье, понимание процесса и необыкновенные организаторские способности по достоинству оценены и зрителями, и международными организациями, и коллегами по цеху. 18 сентября этого года В.И. Шадрин стал обладателем престижной театральной премии «Хрустальная Турандот» в самой почетной номинации «За долголетнее и доблестное служение театру».

Хочется надеяться, что Чеховский фестиваль останется крупнейшим и наиболее востребованным театральным событием в нашей стране и еще долгие годы будет радовать своих верных зрителей.

KUDELINA Elena Albertovna, Cand.Sci. (Hist.), Institute of Latin America, Russian Academy of Sciences (21 Bolshaya Ordynka St, Moscow, Russia, 115035; e_kudolina@mail.ru)

CHEKHOV INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL PHENOMENON

Abstract. *The Chekhov International Theatre Festival is one of the greatest and prestigious events of the theatre life in Russia. The article analyzes the main factors, which ensure the most important phenomenon status in the social and cultural life in Russia and in the sphere of the international humanitarian cooperation to this theatre forum.*

Keywords: *theatre, culture, professionalism, multinational, audience, social importance, theatre art, Chekhov International Theatre Festival*