

*Посвящается Марии Сидельниковой,
оказавшей неоценимую помощь
в работе над рецензией*

КУКЛЫ ИЗ ТЕАТРА ИМПЕРАТРИЦЫ

*Рецензия на спектакль Иркутского академического
драматического театра им. Н.П. Охлопкова «Любовь – книга золотая»*

Режиссёр-постановщик: засл. арт. России Геннадий Гуцин

В пьесе «Любовь – книга золотая» Алексей Толстой обращается к временам правления Екатерины II. Историческим фоном для событий служит Таврический вояж императрицы.

Основное место действия – сад в имении Серпуховских. Справа от зрителей на сцене расположена условная комната. В ней на аналое лежит книга.

По словам режиссёра, комната является символом разрушенной часовни без икон. В зияющих пустотах иконостаса висят античные маски, а вместо Библии на амвоне «...лежит та самая Книга якобы золотая...».

За комнатой позади античных масок укрылась скульптура, которая напоминает Софокла и Еврипида. В глубине сцены расположены стога сена. Между снопами стоят статуи античных богов. Аполлон изображён с лирой и крышкой от кастрюли. Скульптура рядом с Аполлоном похожа на кариатиду, греческую матрону, Деметру и Геру одновременно. Богиня с граблями сделана с узнаваемой причёской-кукишкой, но без привычной трещотки-систра. У Дианы-охотницы нет оленя под левой рукой. Рядом стоит новодел – садовая скульптура Афины. Скульптуры являют собой карикатуру на садово-парковую культуру XVIII века.

Слева от зрителей стоит повозка, разрисованная в античном стиле, и лошадка-качалка.

Эклектичность декорации передаёт путаницу идей и взглядов, характерную для героев спектакля.

Сюжет пьесы прост. Восемнадцатилетняя княгиня приходится крестницей Екатерине II. Она недавно вышла замуж за князя Серпуховского и отчаянно скучает в родовом поместье мужа. В порыве чувств Дарья Дмитриевна пишет императрице письмо, в котором жалуется на свою судьбу и невежество мужа. В ответ Екатерина II присылает ей книгу «Любовь – книга золотая». По мнению императрицы, она должна привить князю Серпуховскому светские манеры.

Письмо становится исходным событием пьесы.

Из-за книги в доме начинаются скандалы. Раздор между старым мужем и молодой женой с каждым днём усиливается. Классическая тема скандала между супругами создаёт в пьесе фарсовую атмосферу.

Возраст мужа становится для княгини поводом для насмешек. Старый муж при молодой жене выглядит шутком.

Мотив шутовства в пьесе удваивается благодаря дворовому слуге по прозвищу Решето. В списке «действующих лиц» он обозначен как «шут». Княгиня изводит князя сумасбродными выходками, а князь изводит сумасбродными выходками Решето, который угождает хозяину так же, как князь угождает хозяйке.

Иван Гущин исполняет роль Решето.

Долговязый, конопатый, заросший бородой, в шапке и лаптях – дети-на голосом завязтого дьячка читает любую книгу, в том числе и «календарь любовников», пародируя чтение Миней-Четых. Манера чтения Ивана Гущина лишний раз подчёркивает нелепость содержания присланной императрицей книги.

Алена Бочкарёва исполняет роль княгини.

В первом действии она появляется в старинном комбинированном платье на фижмах, а на её кудрявой головке элегантно сидит лавровый венок (художник по костюмам Оксана Готовская). Жёлтый цвет платья олицетворяет мир и счастье молодой девушки. Она полна мечтаний и честолюбивых надежд. Юная княгиня активно пытается воссоздать в поместье нравы императорского двора. Она старается окружить себя изящными вещами, изысканными формами. Её выдумки вызывают у князя раздражение.

Игорь Чирва в роли князя Серпуховского трогательно смешон. В первом действии он появляется из-за изгороди. В тапках, пижаме и халате он крадёт вместе с Решето вдоль забора. У князя не хватает духу отделаться от подарка императрицы. Князь пытается применить советы из «Домостроя» к воспитанию жены, но сталкивается с тем, что княгиня и её прислуга воспринимают его как нелепого и грубого старика.

Сцена с попыткой вырвать друг у друга книгу показывает, насколько муж с женой приходятся друг другу чужими людьми.

Выпавшее из книги во время борьбы письмо от императрицы, в котором она обещает навестить крестницу, меняет всё дело. Князь от страха перед воображаемым прибытием Екатерины II мгновенно покоряется взбалмошной жене. Он готов исполнить любой её каприз. Игорь Чирва передаёт болезненный страх, охвативший князя, посредством трясущихся рук, вдобавок он ползает за женой на коленях по всей сцене, умоляя проявить сострадание. Жена, чувствуя абсолютную власть, насмешливо читает мужу наставление, как следует себя вести, и велит деревенским девкам, переодетым

нимфами, петь «Галантную».

Кристина Разумова, Татьяна Самойлова, Зоя Соловьева, Дарья Горбунова и Анна Берлова исполняют русскую протяжную песню в древнегреческом ритме. Алексей Орлов (II) в роли старика Гомера Степаныча аккомпанирует хору крестьянок-нимф на балалайке.

Воображение впечатлительной княгини наполнено мечтами о роковой страсти. Всю силу зарождающегося чувства она направляет на молодого адъютанта, который неожиданно прибывает в имение Серпуховских с сообщением, что сюда едет Екатерина II.

Появление молодого адъютанта становится причиной поднявшегося в доме переполоха. Князь надевает побитый молью парик, кафтан не первой свежести, препоясывается шпагой и пытается вспомнить уроки «вежества» из своей молодости. В ожидании императрицы он смотрит в перевёрнутую подзорную трубу, в которой всё видится вверх ногами. Близоруким, лишённым способности видеть, он останется до конца пьесы, когда в финале из-за женских капризов он станет шутом при императорском дворе.

При появлении молодого адъютанта княгиня поспешно переодевается в белое платье. Её сравнивают с Психеей. Переживания Дарьи Дмитриевны носят импульсивный характер, её поведение отличает лихорадочная торопливость.

Режиссёр подчёркивает различие между мужем и женой на уровне звуков: когда говорит княгиня, раздаются трели соловья, когда говорит муж, раздаётся карканье вороны.

Прибывший вечером адъютант флиртует с княгиней, не теряет аппетита и успевает между галантными разговорами плотно пообедать и прекрасно выспаться. Николай Стрельченко в роли фаворита Екатерины II играет неотразимого, самонадеянного офицера, который любит разнообразие ощущений и легко увлекается новыми впечатлениями.

Очарованная светским франтом, княгиня не способна управлять нахлынувшими чувствами. Алена Бочкарёва выражает эмоции, намеренно преувеличивая любовные переживания: бегает по сцене, говорит, что от чувств совсем одурела, глухо врзается в стенку, падает, смеётся от радости.

Карикатурность офицерской выправки Николая Стрельченко, комичность диалога в куртуазном стиле, который ведут между собой княгиня и адъютант, объяснение в любви при помощи цитат из подаренной императрицей книги, поиск особого смысла в недомолвках, – всё это рисует зарождающееся чувство между молодыми людьми в комедийном ключе. Нелепость и ребячество куртуазному поведению придает деревянная лошадь-качалка,

на которой любезничают герои. Обменявшись взаимными признаниями в любви, адъютант и княгиня экзальтированно обнимаются и целуются через книгу, после чего кавалер, выражая охвативший его любовный пыл, возит даму по сцене на повозке-колеснице.

Всё заканчивается курьезной дуэлью, которую прерывает появление Екатерины II в сопровождении фрейлины Полокучи Анны Александровны.

Елена Мазуренко в роли Полокучи появляется в рыжем, морковного оттенка платье и в зловещей кичке с рыжими рогами. Кичка недвусмысленно рисует образ опытной в дворцовых интригах придворной дамы. Одним из наименований кички, которую носит Елена Мазуренко, является «сорока». Екатерина II таким же прозвищем называет молодую княгиню. Елена Мазуренко воплотила в спектакле темпераментную, азартную старуху, отлично владеющую языком флирта, которая носит мушку «страстной особы», умеет понять и подстроиться под настроение императрицы, способна развлечь Её Величество, а также умудряется искусно использовать складывающиеся обстоятельства себе во благо. Сразу оценив выгоду, которую она извлечёт из интриги с князем Серпуховским, записная кокетка Полокучи без промедления берётся за его прельщение. В сцене соблазнения Полокучи в чепце, панталонах и халате, неуклюже взобравшись на деревянную лошадь-качалку, томно вздыхая и без усталости хихикая, скрипучим голосом любезничает со старым князем, убеждая его в радостях, которые им сулит любовь. Используя ту же локацию, где ранее произошло бурное объяснение в любви между молодыми людьми, режиссёр подчёркивает двусмысленность ситуации, неубедительность чувств и нелепое поведение, несовместимое со здравым смыслом, которое не очевидно участникам фарса. Признание в любви повторяется в искаженном виде и подчёркивает шутовство действия. Князем может управлять любая приближённая ко двору светская красавица. В финале спектакля фрейлина наденет на князя лошадиную сбрую, запряжёт его в повозку-колесницу и уедет на нём в Крым, оставив имение на разорение неопытной княгине и её распущенной дворне.

С приездом Екатерины II все претензии юной княгини играть значительную роль рассыпаются прахом. Истинной законодательницей мод, с лёгкостью носящей мужские костюмы, шляпы, жакеты-фраки, меняющей фаворитов как перчатки, единственная, кто имеет право читать книгу «Любовь – книга золотая» как ей пожелается – является Великая Екатерина.

При появлении Екатерины пластика движений юных влюблённых деревенеет, они превращаются в кукол из театра императрицы. В сцене игры в бадминтон княгиня и фаворит императрицы одеты в одинаковые белые

одежды, носят одинаковые золотые лавровые венки, одинаково неповоротливо двигаются. Княгиня держит ветку с привязанным к ней воланом, который во время игры летает между царицей и её адъютантом. Актриса движется в унисон движениям ракеток, которыми игроки отбивают волан. Княгиня становится в игре императрицы таким же неодошевлённым предметом, как волан. Её движения определены игрой, правил которой она не понимает. Режиссёр делает акцент на неустойчивости положения княгини в обществе, отражая её уязвимость и незащищенность перед покровительством царицы.

Татьяна Двинская, исполнительница роли Екатерины II, играет наблюдательную, ироничную женщину, которая точно подмечает все перемены в настроении окружающих её людей. В сцене разговора между царицей и адъютантом Татьяна Двинская передвигает руки Николая Стрельченко как опытный кукольник. Это визуально передаёт ощущение утраченной возможности двигаться. Приближённость к власти имущим таит в себе скрытую угрозу для любимцев фортуны. Фарс обращается в трагедию в тот момент, когда Екатерина II, соперничая в любви, чувствует, что бесповоротно проиграла адъютанта молодой княгине. Ни власть, ни хитрость стареющей женщины не могут обмануть время, которое неумолимо лишает её права на бескорыстную верность красивого мужчины.

В спектакле противопоставляется юность восемнадцатилетней девушки, которая, катаясь на деревянной лошади-качалке, всё ещё умеет мечтать, старости, которая греется в блеске и сиянии юношества.

Понимая причины рассеянности своего любовника, императрица играет на честолюбии Завалишина, заставляя его чувствовать себя без вины виноватым и раскаяться в своём увлечении княгиней Серпуховской. Не добившись от молодого офицера внятного раскаяния в своих поступках и не стерпев такой дерзости, Екатерина II уезжает из имения, забирая князя Серпуховского с собой в Крым, благодаря чему психологически переворачивает ситуацию своего личного поражения в ситуацию поражения для своей крестницы. Поддержав в своё время княгиню присланной ей книгой «Любовь – книга золотая», императрица предприняла действия по ликвидации «разврата», чтобы её двору были неочевидны любовные промахи Великой Екатерины.

Татьяна Двинская, выдерживая речевые паузы, которые предупреждают о перепадах в настроении царицы, убедительно раскрывает перед зрителями мотивы поступков Екатерины II. Татьяна Двинская показывает сдержанность императрицы в проявлении гнева и незамедлительность в принятии решений, благодаря чему находит драматический нерв роли, который держит зрителей в напряжении, заставляя натянуто улыбаться и переживать за героев спектакля.

Пьеса Толстого заканчивается сценой с заплаканной княгиней, которая выбрасывает книгу под обрыв, а девушки в утешение поют своей хозяйке песню, сулящую возвращение милого друга.

Геннадий Гушин обрывает спектакль на пронзительном вопле Саньки о том, что нимфы растаскивают барское добро.

Одновременно с воплем, который разносится по сцене, начинается дикая свистопляска, во время которой нимфы и сатир начинают стремительно сдвигать элементы декорации. Оставив середину сцены пустой, они толпой подбегают к разрушенной часовне и вставляют в пустые проёмы зеркала. Уподобляясь спутникам Диониса, они пускаются в безудержный оргиастический, полный мрачного веселья танец. Их образы удваиваются в зеркалах, создавая эффект беснующегося множества.

Чуть поодаль от бушующей толпы сидит княгиня, прижимающая к груди книгу. При ней находятся Санька и Гомер Степаныч с балалайкой в руках.

Закончив плясать, нимфы и сатир надевают на себя античные маски, превращаясь в пародию на античный хор.

Геннадий Гушин делает выразительной тему судьбы в спектакле, показывая, куда приводит княгиню книга «Любовь – книга золотая».