

ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ НА ОРЕНБУРГСКОЙ СЦЕНЕ

Мария Николаевна Рябцева родилась в станице Новомышастовской Краснодарского края. Окончила филологический факультет Оренбургского государственного педагогического университета. С 1998 года заведовала в Оренбургском областном драматическом театре имени М. Горького театральным музеем. В настоящее время работает в театре помощником художественного руководителя по литературной части.

Когда произведение, написанное более века назад, находит своё воплощение на сцене, перекликается с современностью и продолжает волновать зрительские сердца, это показатель безусловного таланта его автора, профессионализма постановщиков и трогательного исполнения ролей артистами. Таким произведением стала пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион». В истории оренбургского театра уже было обращение к этой пьесе, и случилось это в 1945 году. В год Великой Победы постановка «Пигмалиона» на сцене театра показала театральным деятелям весьма актуальной, и зрители поддержали спектакль. Спустя десятилетия театр вновь обратился к «Пигмалиону», но уже в жанре мюзикла, написанного в середине прошлого века Фредериком Лоу и Аланом Лернером, — «Моя прекрасная леди».

Сказка или быль

Говорят, что у Бернарда Шоу на все случаи жизни находились свои афоризмы. Этот писатель был настолько мудр и остроумен, что формулировал, казалось бы, очевидные вещи на века: «Мы не имеем права потреблять счастье, не производя его», «Постарайся получить то, что любишь, иначе придётся полюбить то, что получил», «Жизнь состоит не в том, чтобы найти себя. Жизнь состоит в том, чтобы создать себя». Глубина мысли Бернарда Шоу порой поражает и приподнимает нашего современника на уровень мышления классика, а это с высоты нашего века может быть весьма интересным.

Бернард Шоу написал своё произведение в 1912 году, вдохновившись мифическим сюжетом о Пигмалионе, сотворившем для себя идеальную женщину Галатею. А ещё с мыслью о преодолении социальной разобщённости в обществе, о том, как важно сохранить родной язык в современном мире. Идеи и образы, как произведения вековой давности, так и мюзикла, написанного в 1956 году по его мотивам, перекликаются с нашей современностью, причём порой весьма остро.

Да, в спектакле звучат остро-социальные темы и поднимаются волнующие общество вопросы, но прежде всего это пьеса о создании личности, а ещё красивая,

яркая, эмоциональная история любви. Однако сам Б. Шоу, будучи реалистом, не видел в своей истории счастливого финала и пророчил героине «суровый путь независимой женщины». Авторы мюзикла Ф. Лоу и А. Лернер предположили несколько иное развитие событий. Мюзикл обрёл любовь зрителей, предпочитающих всё же верить в любовь.

Так чем отличается цветочница от леди?

В оренбургской постановке Рифката Исрафилова звучат идеи Бернарда Шоу, его афористичный слог вместе с проникновенной музыкой Фредерика Лоу. Постановочная группа проделала большую работу по адаптации мирового бестселлера к условиям оренбургской сцены, драматическим силам труппы. На сцене атмосфера площади Ковент-Гарден, дождливый Лондон, яркие колоритные образы персонажей (сценография художника Владимира Ковальчука, костюмы от Натальи Спасской). Режиссёр-постановщик вместе с балетмейстером-постановщиком, заслуженным артистом Украины Олегом Николаевым и музыкальным руководителем, заслуженным работником культуры РФ Тамарой Пикуневой выстраивает мизансцены артистов в соответствии с темпоритмом спектакля. Пластика и вокальные композиции сценической истории

становятся продолжением драматического действия героев и раскрывают их эмоциональное состояние.

Надо отметить, что музыка Ф. Лоу в спектакле звучит в записи Камерного оркестра Оренбургской областной филармонии (дирижёр — заслуженный артист Республики Башкортостан Раушан Якупов). Два творческих коллектива впервые объединены работой над совместным проектом, и спектакль от этого только выигрывает.

Итак, во время лондонской прогулки под дождём профессор фонетики Генри Хиггинс встречает уличную цветочницу Элизу Дулиттл (артистки Ольга Бересток, Юлия Ковальчук). Она не отличается хорошими манерами и чистотой речи. Но каково это: сделать из простой цветочницы герцогиню?! Привить ей манеры, заново научить разговаривать, одеть в приличное платье, представить обществу... Уверенный в своих способностях Генри Хиггинс (заслуженный артист РФ Сергей Тыщенко) заключает пари с полковником Пикерингом (заслуженный артист РФ Борис Круглов). Но они не учли, что проводят эксперимент над живым человеком, мыслящим и чувствующим. Готов ли профессор Хиггинс смириться с тем, что вместе с новыми знаниями он пробудил в Элизе ранее неведомые ей чувства? Да и сам попал под очарование своей Галатеи.

В спектакле актуально прозвучала идея Бернарда Шоу о преодолении социальных барьеров в обществе путём образования и взаимоуважения. Нравственные ориентиры персонажей остаются прежними; «разница между нищей цветочницей и леди не в том, как она себя ведёт, а в том, как с ней обходятся». И это чрезвычайно важно. Молчаливый наблюдатель «социального эксперимента» полковник Пикеринг начинает понимать это намного раньше Хиггинса и первый замечает внутреннее преобразование Элизы. Восклицание бывшей цветочницы о том, что её больше нельзя игнорировать, становится большим откровением для профессора-экспериментатора. Но вопрос, что с этим делать дальше?

Секрет мужского внимания

Хиггинс в исполнении Сергея Тыщенко несколько надменный, безусловно, харизматичный, увлечённый своей наукой и тем самым отстранённый от людей иного круга. Это сложная вокально-драматическая работа артиста стала новой вершиной на его творческом пути. Известный по многим классическим постановкам в театре и кино профессор Хиггинс в исполнении Сергея Тыщенко приобретает интересные очертания характера. Артист развивает линию своего персонажа, на протяжении спектакля

меня темп его эмоционального состояния от адажио до аллегро, но неуклонно следуя логике его поступков, открытий, озарений. Из его уст звучат важные для понимания эстетики Б. Шоу сентенции: «Если бы вы знали, как это интересно, — взять человека и, научив его говорить иначе, чем он говорил до сих пор, сделать из него совершенно другое, новое существо. Ведь это значит — уничтожить пропасть, которая отделяет класс от класса и душу от души», «По-моему, женщина, которая подаёт мужчине туфли, — это просто отвратительное зрелище. Вы гораздо больше выиграли в моих глазах, когда запустили в меня этими самыми туфлями. Вы рабски прислуживаете мне, а потом жалуетесь, что я вами не интересуюсь: кто ж станет интересоваться рабом!» И, конечно, главное откровение Хиггинса: «Секрет в умении держать себя со всеми одинаково».

Сергей Тыщенко создаёт на сцене психологически тонкий рисунок роли. Нравственная позиция персонажа становится непоколебимым убеждением героя. «Устойчивая» платформа убеждённого холостяка всё-таки не выдерживает силы женского очарования. А ведь надо было всего лишь швырнуть в него «ночные туфли»! И только тогда Хиггинс увидел в своей ученице женщину: яркую, дерзкую, эмоциональную, чувственную, любящую — одним словом, не рабыню... Броня пробита, и профессор Хиггинс

открывается перед зрителями переживающим, страдающим, обезоруженным. Он искренен в непонимании претензий Элизы, обескуражен её дерзким поступком. И только размышляя об этом, он ощущает ранее неведомые ему чувства. Сергей Тыщенко преобразование своего героя передаёт лаконично, сдержанно, но с такой эмоциональной наполненностью, что волной этого душевного откровения накрывает весь зрительный зал.

Интересно, насколько мужчины сегодня оценят представления героя о взаимоотношениях с женщиной, но очевидно, что многие принципы не изменились и спустя сто лет. Вот только почему женщины по-прежнему пытаются покорить мужское сердце своей покладистой любовью?

Миссис Хиггинс (заслуженные артистки РФ Зинаида Карпович, Надежда Величко), мать Генри, зная строптивый нрав сына, возложила на Элизу свои надежды. И, возможно, не зря.

Цветок Элизы

В образе Элизы Дулиттл наиболее ярко проявился талант драматических актрис Ольги Бересток и Юлии Ковальчук, а также их незаурядные вокальные способности. Вообще роль Элизы Дулиттл для каждой из актрис стала большим творческим испытанием. Путь от цветочницы до леди они проходят, испытывая целую гамму чувств,

проживая невероятные эмоции. Характер своей героини актрисы раскрывают постепенно, иногда играя на контрасте, иногда на прямолинейности её натуры, беззащитности и вдохновлённости к новой жизни новой себя. Их рисунок роли неодинаков, каждая актриса исходит из своей внутренней органики. При этом интересно, что в повадках цветочницы прослеживаются черты будущей мисс Дулиттл; и, наоборот, уже в чертах леди так или иначе промелькнут искорки прежней Элизы.

Причина, по которой Элиза приходит к Хиггинсу за уроками, казалось бы, ясна. Бедной и необразованной цветочнице захотелось перемен. Она вдохновилась рассказом Хиггинса о красивом платье на балу, о возможности работать в цветочном магазине. Мы видим, как загораются огоньки в глазах Элизы Юлии Ковальчук, как начинает мечтать Элиза Ольги Бересток, исполняя песню «Что мне надо, так это дом». Бернард Шоу видел большую силу в одном только желании своей героини. Обе актрисы признаются, что их героини разные, но при этом существуют в единой природе чувств.

В какой момент зарождается любовь в сердце Элизы? Вот профессор Хиггинс коснулся её лица в порыве радости успеха со скороговоркой про Карла и кораллы. А вот он выбирает ей платье «без сорняков», а потом

всецело доверяется ей, отправляясь на бал. Наверное, этих мгновений Элизе хватило для тёплого чувства к нему. Но она для Хиггинса открылась как женщина только после сцены с брошенными в него ночными туфлями, с поступка личности, уверенной в своих действиях и делающей свой выбор.

Элиза не пластилин, она человек, с чувствами которого надо считаться. Иного она не приемлет. Вот такие метаморфозы происходят с девушкой в спектакле, и весь драматизм её характера на сцене — заслуга актрис, исполнительниц этой роли.

Деньги решают не всё!

Параллельно с Элизой происходит метаморфоза и с её отцом Альфредом Дулиттлом (заслуженный артист РФ Сергей Кунин, Максим Меденюк). Он не просто мусорщик, а уличный оратор, не отличающийся нравственными приоритетами в жизни: они ему не по карману. С деньгами американского миллионера он смог стать буржуа, разбогатеть. Однако это обстоятельство не радует Альфи, смена уровня мышления и соответствие иному классу требуют от него определённых усилий. А он не привык так. Ведь деньги не решают всё! Они, например, не добавляют человеку уровня образованности и степени порядочности. Стремление отца нажиться

на дочери никуда не уходит из природы Альфреда Дулиттла, как никуда не девается и сознание мусорщика. Деньги повысили его статус, однако статус не возвысил его личность.

У Фредди (артисты Данила Сайфуллин, Сергей Шахмуть) есть деньги. Быть может, не такие большие, но в светское общество он вхож. Однако если цветочница Элиза и могла заинтересоваться этим молодым человеком, то Элиза-леди уже ждёт от своего избранника чего-то большего.

Ночные туфли – индикатор чувств?

Почему в спектакле Элиза не может вернуться на площадь Ковент-Гарден к подругам-цветочницам, не остаётся с отцом, не идёт за Фредди, отказывается от помощи Пикеринга? В спектакле это мятущееся состояние героини мизансценически решено с помощью сценического круга и немых картин-встреч.

Элиза уже не может жить, как прежде, она изменилась настолько, что её прежние представления о жизни померкли перед светом новых горизонтов. Уроки уроками, но главное – с ней обходилось, как с леди. Это ощущение открыло в ней новую палитру

чувств. Наверное, это и есть путь, предложенный Бернардом Шоу к преодолению межклассовой пропасти в обществе. Ведь «жизнь состоит в том, чтобы создать себя». Правда, автор предполагал партнёрское сотрудничество героев в будущем и никак не любовные отношения. Но логика линии двух главных героев всё-таки приводит их под одну крышу.

Финал спектакля не фееричный хэппи-энд. Любовь – новое чувство героев. Куда оно приведёт и во что выльется? В финале страдающее сердце Хиггинса замирает при виде Элизы в дверях дома. Однако он, сохраняя самообладание, демонстративно сухо подталкивает её сумку под диван и едва дрогнувшим голосом спрашивает о своих ночных туфлях. И оба героя понимают всю иронию этой фразы.

Спектакль дарит зрителям много ярких эмоций, и пусть сказочная составляющая этого сюжета если и вызовет недоверие публики, то лишь лёгкое. Потому что нам всё ещё важно верить в чудо любви, в возможность перемен. Важно вернуть себе чувство собственного достоинства. Возможно, однажды швырнуть туфли... И чудеса действительно случаются.

Сцены из спектакля «Моя прекрасная леди»

