ПОЖАЛЕТЬ ГОГОЛЯ ИЛИ ГОРЬКИЙ СМЕХ ДМИТРИЯ КРЫМОВА

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ

«Своими словами. Н. Гоголь «Мертвые души» (История подарка)». Лаборатория Дмитрия Крымова. Идея, композиция и постановка: Дмитрий Крымов. Художник А. Кострикова. Помощник А. Костриковой К. Муханов. Помощник К. Муханова Э. Фрибург. Композитор К. Бодров. Художник по гриму Т. Шмыкова. Художник по свету О. Раввич. Реквизит: И. Горбачева, М. Уварова, Н. Урвачева. Костюмы: И. Бакулина, О. Терлеева. Свет: И. Ерышев, А. Морозов, О. Раввич. Звук С. Александров. Черепа С. Костриков. Взрыв П. Горбунов. Драгоценности и технический выпуск спектакля Кирилл Федоров. Костюмы для спектакля изготовлены в «Творческой мастерской Глеба Винокурова». Парики изготовлены Фабрикой париков «Жан Люк». Премьера 23 декабря 2016

Новый спектакль Дмитрия Крымова и его команды обустроен вокруг гения Гоголя, точнее, вокруг легенды о том, что сюжет «Мертвых душ» Гоголю подарил Пушкин. В самой фабуле сразу заявлена коллизия, исследуемая режиссером: что собственно считать подарком? Может быть, Гоголь всетаки украл сюжет у Пушкина (способы воровства также подробно и с замысловатым обаянием предстают перед зрителем). Это мистификация самого Крымова, спектакль совсем о другом.

И Гоголь, и Пушкин вначале представлены полу-куклами: головы - живых актеров, все остальное - кукольные тельца, забавно реагирующие на внешние раздражители. Вот Пушкин недовольно морщит лоб, что он оказался одного роста с Гоголем, хотя выше последнего на 6 см, а по современным меркам оба - крайне малого роста. Пушкину услужливо подставляют стул, на который кукольная часть Пушкина поспешно забирается, а голова с удовлетворением озирается вокруг. Из таких кунштюков соткано действие, известно умение Крымова соединять рукодельное мастерство обстановки и безудержную фантазию её использования.

В данном случае этот метод необычайно близок по сути к творчеству Параджанова, создававшего свои коллажи из всякой ерунды, каковая только по обстоятельствам оказыватолько по обстоятельствам оказыватолько

лась у него под руками. Ну, что может быть под руками, например, в тюрьме: какие-то клочки бумаги, фольги, перышки, осколки стекла. А создавал Параджанов фантастической красоты натюрморты. У Крымова возможностей больше, и он из всякой мелочи и разных предметов создает красоту фантасмагории, мир смешной и страшный одновременно. Предметный мир в спектакле подробен и даже порой, кажется, избыточен, но без него жизнь персонажей Крымова невозможна. Вот гостиная Пушкиных: пустой накрытый белой скатертью обеденный стол. На реплику, что в доме всегда был беспорядок, выносится мешок и вот он бытовой хаос наяву: горы игрушек, бумаг, здесь же надкушенная половинка груши, яблоки, посуда и прочая...

Крымов с тщательностью психоаналитика изучает абберации нашей памяти, в том числе исторической. Некоторые апокрифы, даже самые абсурдные, переживают гениев, благодаря которым, собственно, они и обрели свою ползучую жизнь. Одной из таких легенд спектакль и начинается: о том, что череп Гоголя был украден основателем первого в России Литературнотеатрального музея А.А. Бахрушиным при перезахоронении праха писателя в 1909 году. Инспирированный кем-то из «заинтересованных лиц» этот слух был вновь актуализирован рядом СМИ в 2009 году. (Перезахоронение праха Гоголя на Новодевичье кладбище на самом деле было произведено в 1931 году после закрытия Данилова монастыря и ликвидации его некрополя.)

Гению, как никому другому, дано испытание познать нравственные границы человеческой натуры. Смерти Пушкина посвящено множество исследований, известно, что полученная поэтом оскорбительная анонимка, светские интриги Идалии Полетики. Дантеса, Геккерна и родственных им по нравам современников стали той вирусной атакой, которая и убила поэта. Вирусов оказалось слишком много. Даже настоятель Исаакиевского собора отказался отпевать поэта, как самоубийцу. А один высокопоставленный российско-подданный был возмущен некрологом, в котором поэт был назван «Солнцем русской поэзии». Гоголю выпала не менее трагическая судьба. После публикации «Выбранных мест из переписки с друзьями» писатель оказался непонятым и друзьями, и врагами. Его позиция одинаково возмутила и славянофилов, и западников. Гоголь говорил о духовном совершенствовании, а это во все времена далеко от задач текущего момента. Мучительная работа и размышления над вторым томом «Мертвых душ» ускорили его смерть. Помощи и поддержки, которые ему были так нужны, Гоголь ни от кого не получил. Протоирей Матфей Константиновский, знакомый Гоголя с

15

▶ Сцена из спектакля «Своими словами. Н. Гоголь «Мертвые души»

1849 года, требовал «отречься от Пушкина», а став единственным прижизненным читателем рукописи второго тома «Мертвых душ», просил писателя ряд глав уничтожить. Вирусная атака опять стала победоносной.

В спектакле Крымова таких подробностей нет, режиссёр доверяет публике, и его «ликбез» (разговор о Гоголе, как и предыдущий спектакль о Пушкине, идёт в цикле «Спектакли для детей. Пересказываем классику») прост: гений всегда нравственно сильнее и выше всех вирусов, даже тех, что живут, кажется, вечно. И в спектакле: с нарастанием апокрифического абсурда герои лишаются своих кукольных половинок, обретая полностью человеческий облик.

Гоголь в исполнении Натальи Горчаковой и Алины Ходжевановой с накладным «гоголевским» носом и в чёрном парике, повторяющем прическу на типологических портретах Гоголя, висящих в каждом школьном заведении, трогателен, смешон, капризен, непредсказуем. Посмотрите, с каким наслаждением он ест в гостях у Пушкина свои любимые макароны, как сладострастно затягивает макаронину в рот; как лихо отплясывает кавказский танец, застигнутый в каком-то странном наряде; как страшно вопиет о Пушки-

не: «И для кого я теперь буду писать?!». Каждый апокриф преподнесён через увеличительное стекло, придуманное ещё Свифтом. И так же, как и Свифт в «Путешествиях Гулливера», Крымов предъявляет нам и физиологический аспект такого увеличения, не всегда приятный, и аспект психологический: вот вам ваш апокриф в максимальном рассмотрении. Смешно?

Дети и взрослые смеются, да и как не смеяться, когда видишь тщедушную фигуру Гоголя, который прячась, следует за гуляющим по Тверскому бульвару со своим семейством Пушкиным и бросается поднимать брошенную поэтом бумажку, ведь на ней тот самый сюжет. Цирковой номер для ковёрных. Пушкин в исполнении Сергея Мелконяна сделан в такой же стилистике и также выразителен своей типологической харизматичностью поэта и бытовой характерностью: «Что же, Наташа, опять макароны недоварены?!». В финале Гоголей уже несколько, визуализация простой мысли: каждому по своему Гоголю. Финский литературовед Максима Маминова с дотошной настырностью европейского ученого начинает исследование в самом начале спектакля, не смотря на неблагоприятные обстоятельства - коллеги из других стран не приехали, и привлекает к процессу закулисных служителей. Эти служители делают всяческие перестановки, приносят и уносят реквизит, помогают действовать куклам, исполняют отдельные номера, как, например, одна из сотрудниц с величественной фигурой и мощным контральто (Ольга Надеждина) вдруг разрывает атмосферу Тау-зала, где идет спектакль, арией вагнеровской Эрды, богини земли и мудрости из «Золота Рейна»: «Wie alles war, weiß ich - Всё, что прошло, я знаю!». В общем, от каждого по способностям.

Аллюзию вневременности происходящего Крымов подчеркивает не только фотографиями в полный рост современных деятелей культуры, выстраивающихся парами в очередь то ли на церковную службу, то ли на тот свет... И себя режиссёр делает персонажем расследования – двойник Крымова делится впечатлениями от посещения квартиры Пушкина на Мойке. А бумажный макет - Русь-птица-тройка, который Гоголь держит в своих руках, вдруг взлетает к софитным прожекторам беспилотным дроном и взрывается.

На могиле Гоголя на чёрном надгробном камне, названном «Голгофа», была высечена надпись «Горьким словом моим посмеюся», - слова пророка Иеремии. В 1931 году «Голгофа» вместе с останками писателя была перенесена на Новодевичье кладбище. После того, как в 1952 году на могиле был установлен постамент с бюстом Гоголя скульптора Н.Томского, камень оказался в мастерских кладбища. Е.С.Булгакова выкупила «Голгофу» и установила на могиле М.А.Булгакова. И об этой истории вспоминают в спектакле Крымова.

P.S. Ещё об одной детали обязан упомянуть. Дело в том, что в той части спектакля, где идёт рассказ о черепе Гоголя, якобы похищенном Бахрушиным, появляется нынешний директор Бахрушинского музея, т.е. я, конечно, это не я, а актриса Алина Ходжеванова, которой моя признательность за воплощение типологического образа музейного работника на современной сцене (белые перчатки, трепет перед артефактом, будь то череп неандертальца или рыбья кость, поднятая из земных глубин, несколько странное, не от мира сего существо), да еще в такой компании: Пушкин, Гоголь, Крымов, какие имена!

16

► Сцены из спектакля «Своими словами. Н. Гоголь «Мертвые души»