

Произведения Фёдора Абрамова на театральной сцене

Федор Абрамов - известный русских писателей XX в., лауреат Государственной премии СССР. Творчество Федора Александровича неразрывно связано с Пинежским краем, с его Родиной – Верколой. Именно в деревенской жизни он сумел почерпнуть непередаваемый северный колорит, красочный язык, философию жизни и устного творчества северян. (СЛАЙД 1)

Родное село стало прообразом д. Пекашино, в котором разворачивается действие многих его произведений - в жизни этой небольшой деревни писатель видел отражение судеб всего русского народа. Благодаря ему тема деревни пришла и на сцену российского театра, волной прошла в 70-е, 80-е по самым разным уголкам российского государства – СССР: Саратов, Новгород, Москва, Ленинград, Алма-Ата, Ярославль, Кишинёв, Петрозаводск, Фрунзе. (СЛАЙД 2)

Многие произведения нашего земляка были инсценированы на театральной сцене: «Безотцовщина», «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька», в том числе и все четыре романа— «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья», «Дом». Но путь этих произведений на театральную сцену был не прост. (СЛАЙД 3)

Абрамов боялся перевода своей прозы на язык театра, кино, телевидения. Он часто отказывал работникам кино и театра или долго отговаривал сценаристов и режиссеров, стремившихся создавать кинофильмы, телеспектакли, пьесы по его произведениям. Он боялся упрощения многопроблемной прозы в инсценировках, неточности и легковесности воссоздания жизни на сцене. (СЛАЙД 4)

И если Абрамов давал разрешение, то пристально следил за судьбой своих произведений, героев на сцене – бывал на репетициях в разных городах, приезжал на премьеры, высказывал свое мнение, заинтересованно говорил об удачах или просчетах, хвалил или «разносил». К инсценировкам своих произведений писатель относился столь же строго и беспощадно, как и к собственному творчеству. (СЛАЙД 5)

Первый спектакль по произведению Ф. Абрамова был поставлен В 1971 году в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. Основой стала повесть «Две зимы и три лета». Постановка Олега Овечкина, художник Д.В. Афанасьев, композитор В. Гаврилин Первые исполнители абрамовских героев: Михаил Пряслин – В. Яковлев, Анна Пряслина – Н. Медведева, Анфиса – Л. Малеванная, Варвара – Г. Демидова, Лизка – Лейла Киракосян. (СЛАЙДЫ 6-9)

Спустя год в 1972 году к творчеству Ф. Абрамова обратился Республиканский русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова (Казахстан, Алма-Ата) На его сцене режиссером М. Сулимовым был поставлен спектакль по роману «Две зимы и три лета». (СЛАЙДЫ 10-12)

В Архангельском драматическом театре им. М.В. Ломоносова премьера спектакля «Две зимы и три лета» состоялась в 1978году. Режиссер – постановщик Э.С. Симонян, художник И.В. Павлова. (СЛАЙД 13)

В спектакле звучала музыка В. Гаврилина. Режиссер Архангельского театра драмы, Эдуард Симонян, работал над спектаклем «Две зимы и три лета» на основе второй части трилогии более полутора лет. (СЛАЙД 14)

Творческий коллектив театра совершил поездку на родину писателя, туда, где происходят основные действия романа. Актеры познакомились с прототипами героев, их рассказы, воспоминания о пережитом помогли коллективу понять те образы и прочувствовать ту послевоенную пору, которые им предстояло прожить на сцене. (СЛАЙД 15)

Результат высоко оценил автор – Федор Александрович Абрамов, в беседе с труппой после просмотра: «У вас – сама жизнь». (СЛАЙД 16)

Интересно было решено оформление сцены на спектакле. Когда в зале гас свет - на сцене возникал: бревенчатый сруб, угол избы, настил, часть двора. А главное, на сцене появлялись пять высоких мощных стволов, из которых в духе северной резьбы по дереву вытесаны фигуры-символы: скорбная мать, согбенная старушка, девочка с широко раскрытыми испуганными глазами и прижатыми к груди кулачками, плачущая молодая вдова и древний старец, много повидавший на своем веку. (СЛАЙД 17)

По ходу спектакля луч света падал то на одну, то на другую фигуру, иногда высвечивал все пять сразу. Этим приемом пытались усилить значение происходящих на сцене событий. (СЛАЙД 18)

В 1978 – 1982 г. главный режиссер театра Э. Симонян, человек яркий и талантливый, последовательно ставит по романам Ф. Абрамова «Две зимы и три лета», «Дом» и «Пути-перепутья» - своеобразную трилогию под названием «Пряслины», воссоздав тем самым эпопею о северной деревне. Надо отметить, что именно на сцене Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова абрамовская проза была представлена наиболее полно и широко. (СЛАЙД 19)

Первая постановка по произведениям Ф.А. Абрамова в Архангельском театре состоялась в 1974 году - театр обратился к повестям «Пелагея» и «Алька». Инсценировка в 2-х действиях В. Молько. (СЛАЙД 20)

В спектакле были заняты Сергей Плотников, Людмила Бынова, музыку к спектаклю написал наш земляк – композитор Петр Федорович Кольцов. К сожалению, сохранилось мало архивных материалов, фотографий об этой постановке. (СЛАЙД 21)

Сегодня спектакль вернулся на большую сцену Архангельского драмтеатра и все мы имеем шанс познакомиться с творчеством Ф.А. Абрамова представленным нашими земляками. Постановщик спектакля – заслуженная артистка РФ Людмила Бынова, в роли Пелагеи – заслуженная актриса РФ Людмила Советова, Альки – Мария Степанова, Мани Большой – заслуженная актриса РФ Елена Смородинова, Мани Маленькой – Ольга Зубкова. (СЛАЙД 22)

Вообще, надо отметить, что у абрамовских рассказов «Пелагея» и «Алька» - счастливая театральная судьба. «Пелагея» по праву считается лучшей вещью Федора Александровича, ни одно произведение он не вынашивал так долго (более 10 лет), не работал так увлеченно.

Кроме Архангельского театра драмы «Пелагея» и «Алька» были поставлены во многих театрах: (СЛАЙД 23)

- 1974 г. Русский драматический театр им. Н. Крупской (Киргизия, г. Фрунзе)
- 1974 г. Ленинградский театр им. В.Ф. Комиссаржевской. Инсценировка и постановка Ю. Аксенова. Художник Э. Кочергин. Музыкальный руководитель Э. Жучков. Здесь на репетициях присутствовал сам автор – Федор Александрович Абрамов. (СЛАЙД 24)

- 1975 г. Центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина состоялся необычный спектакль по этим повестям. Спектакль-дуэт. Режиссер А. Азарин. Исполнители: Л. Сухаревская и А. Азарина. (СЛАЙД 25)

В последнем спектакле, как следует из названия, были задействованы всего две актрисы - Лидия Сухаревская и Алла Азарина. Они создавали на сцене не только образы главных героинь матери и дочери, Пелагеи и Альки, но и ряд других образов, сочетали рассказ от первого лица, и авторский текст, и короткий диалог. (СЛАЙД 26)

Вдвоем воспроизводили сцену деревенского праздника, выразительно изображали разноголосье толпы. Этот удивительный спектакль они сыграли не раз, он был записан на грампластинки. И сегодня мы с вами можем услышать их голоса. (СЛАЙД 27)

В Саратовском государственном академическом театре драмы им. И.А. Слонова (Инсценировка 1984 г.) получила название «Жили-были мать да дочь», инсценировка в 2-х частях В. Молько. Режиссер А. Дзекун. Художник А.Р. Ланевский. Музыкальное оформление Н. В. Богдановой. (СЛАЙД 28)

Главный режиссер театра Александр Дзекун и актриса Валентина Ермакова за создание спектакля были удостоены Государственной премии РСФСР за 1988 год. (СЛАЙД 29)

Под звуки русских хоровых песен кружилась на сцене деревянная изба – некое причудливое геометрическое построение с трубой и деревянным коньком на крыше. И при каждом повороте этого затейливого сооружения выплывал, высветлялся какой-нибудь угол избы, обжитой одним из персонажей, о чьей судьбе будет поведено. (СЛАЙД 30)

Вообще надо отметить, что большое значение при постановке спектакля отводилось художественному оформлению сцены. И надо отдать должное художникам, которые создавали удивительные вещи.

Так в Театре на Таганке на спектакль «Деревянные кони» проход из фойе в зрительный зал на этом спектакле был оборудован через сцену по специально сооруженному мостику. Зрители поднимались по нему в правую кулису сцены под настоящие деревенские сени, просторные и чистые, с ситцевыми занавесями до пола. Минуя их, зритель попадал в жилую половину крестьянской избы - светлую горницу с берестяными туесами и прочей хозяйственной утварью на полках и по углам. Журналы тех лет пишут, что режиссер Юрий Любимов первым из зрителей прошел через сцену в зал, сел в дальнем ряду. (СЛАЙД 31)

Таким образом, все зрители, пришедшие на спектакль, оказывались как бы гостями на деревенских посиделках. Здесь за неторопливыми северными разговорами перед зрителями проходили три женских судьбы: Василисы Милентьевны (Алла Демидова), Пелагеи (Зинаида Славина) и Альки (Нина Чуб). Премьера «Деревянных коней» состоялась 19 марта 1974 года — в десятилетний юбилей театра. (СЛАЙД 32)

Этот спектакль вызывал особые чувства у автора – Фёдора Абрамова. «Я не обижен вниманием театров, — говорил Абрамов, — все мои крупные вещи идут на сцене. Первая, самая дорогая для меня вещь, которую я вспоминаю с особым счастьем, — это «Деревянные кони» на Таганке. На моей Любимой Таганке». (СЛАЙД 33)

В работе театрального коллектива Театра на Таганке деревенская тема – была новой. И появилась именно с приходом этого спектакля. Василису Милентьевну играла актриса Алла Демидова, играла ее без грима и внешних приспособлений. (СЛАЙД 34)

Сама актриса вспоминала, как трудно вначале давалась ей эта роль, не на чем её было строить, пока случай не свел её в скверике с двумя старушками. Она хотела с ними познакомиться, но ведь не подойдешь, не скажешь: я играю вот такую старуху как вы, расскажите мне о своей жизни. Пока однажды, они сами не присели рядом на скамейку, разговорились. Одна разговорчивая, сразу же все выложила про себя и свою жизнь, другая сидела молча, тихо, только трет палкой о снег. Вставляла фразы в разговор неторопливо, помолчав. Она и слушала и не слушала, у нее была какая-то мысль своя, но думает ли она или говорит, но только тогда она смотрит на людей, когда какой-то интересный вопрос или её что-то удивляет. А я в своей Милентьевне на репетициях все время вертелась, головой кивала. (СЛАЙД 35)

Перед спектаклем, когда зрители рассаживаются по местам, сижу за кулисами в костюме моей Милентьевны и вспоминаю их, двух старух одиноко бредущих по аллее и свою владимирскую бабушку-старообрядку, у которой в детстве жила в эвакуации, как она молилась перед закатом, вспоминаю добрые поступки людей, с кем встречалась и иду на сцену. (СЛАЙД 36)

Любовь к Театру на Таганке крепла у Федора Александровича с годами: приезжая в Москву, он обязательно заходил на репетиции, бывал на «Деревянных конях», встречался с актерами. Был непременным участником праздников Таганки, членом художественного совета, присутствовал на всех премьерах, обсуждениях: если возникали сложности, спешил на помощь, и его веское слово, авторитет нередко помогали. Последний раз он выступал, защищая спектакль «Высоцкий». Это соавторство стало началом долгой работы. (СЛАЙД 37)

Десять лет - с 1973 по 1983 год до самой смерти писателя, - коллектив Московского театра драмы и комедии на Таганке связывала с писателем Федором Абрамовым творческая дружба.

Единственной зарубежной постановкой «Деревянных коней» стал спектакль городского театра Брно (Чехия) в 1981г. (СЛАЙДЫ 38-40)

В Архангельском молодежном театре в 2009 г. также состоялась премьера спектакля по рассказам Ф. Абрамова «Деревянные кони», режиссер В. Панов. Абрамов отмечал, что наибольшую радость принесли писателю три постановки: «Деревянные кони» в Театре на Таганке (1974), «Братья и сестры» в учебном театре при Ленинградском театральном институте (1978—1979) и «Дом» в Малом драматическом театре Ленинграда (1980). (СЛАЙДЫ 41-43)

Последняя часть тетралогии – роман «Дом» - одна из лучших книг Федора Абрамова - больше всего привлек театры. В разных постановках «Дом» в 70-80 годы он был поставлен в восьми городах нашей страны Москвы, Ленинграда, Ярославля, Архангельска, Новгорода, Кишинева, Алма-Аты. Все спектакли шли по разным сценариям. (СЛАЙД 44)

- 1979 – Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова. (СЛАЙД 45)
- 1980 – Ленинградский государственный Малый драматический театр. (СЛАЙД 46-47)
- Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя (СЛАЙД 48)
- Новгородский академический театр драмы им. Ф.М. Достоевского
- 1983 – Молдавский государственный академический музыкально-драматический театр им. А.С. Пушкина (Кишенев)
- 1984 – Русский драматический театр им. М.Ю. Лермонтова (Алма-Ата) (СЛАЙД 49-50)

- 1985 – Государственный русский драматический театр КАССР (Петрозаводск)

Абрамов отмечал: «Удачным получается спектакль в Архангельске. Я недавно там был. Конечно, там еще есть над чем работать, но основа добротная, и архангелогородцы, мои земляки, это для меня особая радость, принимали спектакль хорошо... (СЛАЙД 51-52)

Лично мне кажется, что ближе всего к моему роману постановка, осуществленная режиссером Львом Додиныным в Малом драматическом театре в Ленинграде. По-моему, это хороший спектакль. Боевой, насыщающий зрителя жизнелюбием и желанием бороться за добрые дела. Там хорошее оформление. Совершенно удивительна талантливейшая артистка Татьяна Шестакова, исполняющая роль Лизы. Я ее без слез, без какого-то особенного, эмоционального, повышенного состояния просто смотреть не могу. Очень хорошо играет Михаила Николай Лавров». (СЛАЙД 53-58)

Эти добрые отзывы действительно заслужены, ведь крепкие дружеские отношения между писателем и театром завязались очень давно и непросто.

А началось все с постановки в Учебном театре. Спектакль «Братья и сестры» по произведения Абрамова начал готовиться еще студентами Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, курсом Льва Додина и Аркадия Кацмана, так и прозванным впоследствии – «братья и сестры». Студенты второго актерского курса, выбрав для своего первого и дипломного спектакля трилогию Ф. Абрамова «Пряслины», обратились к автору за разрешением. (СЛАЙД 57)

Как вспоминал сам писатель, не сразу он дал свое согласие, но студенты упорно стояли на своем и он сдался, но поставил условие: прежде чем браться за эту вещь, необходимо познакомиться с деревней. (СЛАЙД 58) Они познакомилась. Тем же летом они приехали к нему в его родную деревню. «Получайте свое условие». Приехали всем курсом. Как, впоследствии, говорил Абрамов: «Лето оказалось одним из самых восхитительных в моей жизни». (СЛАЙД 59)

Но, впоследствии, а вначале он не ожидал их приезда именно в Верколу, туда они приехали без его согласия. Поселились в бывшем Веркольском монастыре, где не было электричества, готовили на костре. Подъем в шесть утра, с девяти репетиции, работа в колхозе, по очереди несли дежурство на кухне и вместе сочиняли этюды для будущего спектакля и в свободное время осуществляли вылазки за наблюдениями, а потом делились рассказами, кто чего услышал, кто как разговаривает. (СЛАЙД 60-61)

Наблюдали, как ходят местные бабы, как жнут, как доят коров, вслушивались в северный говор, слушали и записывали частушки, приговоры. Веркольцы поначалу к ним присматривались, а потом стали приходиться наблюдать за репетициями, потом приглашать в свои дома – веркольцы помнили пережитое, а студенты пропитываясь атмосферой их жизни, обретали новые черты характеров.. А главное — послушали живую речь, послушали старух, услышали песню народную. (СЛАЙД 62-63)

Из воспоминания Натальи Акимовой (исполнительница роли Лизы):

«Однажды прибежал Сережа Бехтерев с таинственным видом и говорит: «Наталья, я нашел бабку, которая помнит невестино причитание. Только ты веди себя тихо, не спугни. Она споет в том случае, если мы ей водочки принесем». По тем временам раздобыть водку в деревне было непросто... Ее нам выдал Лев Абрамович. У него были запасы, специально для таких случаев. Кроме водки Сережа взял огромный советский магнитофон, чтобы записать все на ленту. Пришли в этот домик. И хотя светило солнце, внутри было очень темно, поскольку в домике крохотные окошечки. Первые минуты я вообще не понимала, куда меня привели. В полумраке сидела бабулька. В огромные кружки налила нам кваску и отказалась причитать. «Я же ничего не помню», – говорила она, но выпивала водочки и память прояснялась. Она, как в старину, стала рыдать и плакать, произнося канонический текст. Я

видела, как у нее потекли слезы; услышала, как крутится магнитофон, и поняла, что текст у нас будет. На радостях отхлебнула кваску из кружки и у меня во рту оказалось что-то живое. Муха, наверное. И вот с этой мухой я так и просидела, пока бабуля не отрыдала нам все причитание. Я очень боялась ненароком сбить старушку. Потом это причитание вошло в спектакль. Я сама же его исполняю». (СЛАЙД 64-65)

И наконец, студенты решили, что могут поделиться своими наблюдениями с Федором Александровичем. До этого они на писателя принципиально не выходили. Додин вспоминал: «А он уже стал обижаться, что ж такое - приехали, а к нему не заходят. Он слышал, что живут артисты, никто из местных не жалуется на то, как мы себя ведем... Но однажды мы как-то встретились с ним на улице, как ни в чем не бывало, разговорились. Я пригласил его к нам в монастырь. Абрамов пришел, мы усадили за накрытый стол - угостили его каким-то обедом и стали играть этюды, петь песни... Он сидел молча, а мы выплескивали все подряд. И когда к полуночи выдохлись, повисла пауза. Мы на него смотрим, а он на нас. Молча поднялся, сурово посмотрел, стукнул кулаком по нашему накрытому столу и сказал: «Да вы... Да вы просто молодцы!» (СЛАЙД 66)

И – просидели-проговорили восемь часов. Он был потрясен, что встретил такую молодую компанию, вроде интеллигентных ребят, которые знают, интересуются Россией и хотят Россию понять, – у него в дневниках это отразилось». Не смог Федор Александрович остаться равнодушным к энтузиазму студентов. То первое знакомство переросло в крепкую дружбу. (СЛАЙД 67)

В городе работа продолжалась, теперь Абрамов приходил к ним на репетиции. И когда состоялась премьера дипломного спектакля студентов в Учебном театре – это стало событием в ленинградской театральной жизни. Ф. Абрамов: «Короче говоря, спектакль получился. Спектакль получился необычайно яркий, вне всяких канонов. Они от людей, от живых людей вобрали в себя боль и все беды, которыми жила военная и послевоенная деревня. Получился прекрасный спектакль». (СЛАЙД 68-70)

И когда семь лет спустя возникла идея поставить в память о Федоре Абрамове «Братья и сестры» на сцене Малого драматического театра, никто не верил, что чудо может повториться. В это время Лев Додин был руководителем Малого Драматического театра и многие из вчерашних «братьев и сестер» – студентов, поработав в разных театрах, вернулись к Додину, пришли работать к нему в театр. И опять труппа поехала на Пинегу, и в спектакле чувствовалось, что актеры знают об этих людях очень многое. (СЛАЙД 71)

Так возникли два вечера пекашинской летописи, объединенные в спектакль «Братья и сестры», в которых восстановлена целая эпоха военной и послевоенной жизни - год 1945-й и год 1949-й, в центре которой жизнь деревни Пекашино, её жителей, семьи Пряслиных. В спектакле занята вся труппа, почти пятьдесят актеров. Шестичасовая сценическая эпопея смотрится на едином дыхании. Спектакли идут с одним антрактом. (СЛАЙД 72-73)

Премьера состоялась 9 и 10 марта 1985 года. И с тех пор он постоянно в репертуаре театра. Вот уже 30 лет (исполнится в марте 2015 г.) спектакль «Братья и сестры» радует и тревожит зрителей. активно гастролирует не только за рубежом, но и по стране, благодаря проекту «Легендарные спектакли МДТ-Театра Европы – в городах России». (СЛАЙД 74)

Спектакль «Братья и сестры» был удостоен многих премий (Государственная премия СССР в 1986 году, "Лучший иностранный спектакль года Великобритании" в 1991, Итальянская театральная премия UBU 1995). (СЛАЙД 75)

Великий итальянский режиссер Джорджо Стрелер писал: «Я не побоюсь назвать «Братьев и сестер» одним из величайших спектаклей XX века. Это эстетическое

переживание невыносимой высоты. Этот спектакль — пронзительное послание о том, что все люди — братья, о ценности человеческой жизни, о необходимости солидарности людей перед лицом все новых и новых политических катастроф». (СЛАЙД 76)

В 2007 г. спектакль стал участником Межрегионального фестиваля театрального искусства имени Федора Абрамова «Родниковое слово» в Архангельске. Этот уникальный спектакль архангелогородцы имели возможность. Он стал кульминацией фестиваля. Спектакль шел шесть часов, но посмотреть его собрался полный зал зрителей. (СЛАЙД 77)

За 30 лет ушли из жизни многие актеры. Специально для 25-юбилейных спектаклей театр выпустил огромную программку, в два раза большую, чем привычно: в ней уместились один за другим все исполнители каждой роли, дети, которые когда-либо играли в этом спектакле, и даже все страны и города, в которых театр побывал с ним на гастролях. Сегодня в спектакле по-прежнему задействованы те актеры, которые играли в нем с самых первых дней. Режиссер театра Лев Додин на вопрос репортера: «Вы не задумываетесь о смене поколения актеров в спектакле «Братья сестры»? Ответил: «Я стараюсь максимально избегать ввода новых актеров в этот спектакль, как и во многие другие. «Братья и сестры» - это особенный для нас спектакль и сохранение премьерного состава принципиально, потому что молодежь уже не пройдет тот процесс, который прошли старожилы». (СЛАЙД 78-80)

Знакомство Малого драматического театра-Театра Европы с творчеством Ф. Абрамова, с его Словом во многом определило дальнейшую судьбу театра. Вот как сказал об этом художественный руководитель театра Лев Додин: «Самые главные и сокровенные для себя истины Ленинградский Малый драматический театр осознает и говорит сегодня словами Федора Абрамова. В этом наше счастье, в этом наша мука, в этом наш крест». (СЛАЙД 81)

Театральный же фестиваль за эти годы перерос в международный. На нём были представлены и новые театральные постановки произведений Ф. Абрамова. На «Родниковое слово» артисты московского театрального объединения «Провинция» привозили свой знаменитый «Бабилей» в постановке Александра Ерохина по рассказам Ф. Абрамова «Старухи», «Материнское сердце», «Из колена Авакумова», «Бабилей». На III международном театральном форуме «Золотой Витязь» этот спектакль получил Гран-При. (СЛАЙД 82-83)

Архангельские зрители также смогли увидеть уникальный моноспектакль в исполнении артистки из Нижнего Новгорода Натальи Кузнецовой «Запев Мадонны с Пинеги» (режиссер В. Кулагин). «Запев» представляет собой монолог женщины, образ которой родился из двух произведений Абрамова – романа «Дом» и рассказа «В Питер за сарафаном». (СЛАЙД 84-85)

Все новые театральные коллективы, профессиональные и любительские, обращаются к произведениям нашего земляка – Федора Александровича Абрамова. Фестиваль способствует возвращению абрамовского слова на сцену российских театров. Зрителей ждут новые встречи с героями произведений Федора Александровича Абрамова, новые театральные встречи и открытия. (СЛАЙД 86)