

Галина Волчек: неугомонная, неординарная, единственная

2008-й год. Французские гастроли театра «Современник». Тёплый сентябрьский вечер, северный квартал Марселя, Галина Борисовна Волчек – на стульчике у входа в театр Турски. Картина в стиле сюр-реализма.

Галина Волчек – знаковая фигура российского театра, одна из создателей и с 1972 года бессменный художественный руководитель легендарного театра «Современник», народная артистка СССР, лауреат Государственной премии и премии имени Г.А. Товстоногова «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». 19 декабря минувшего года, в день 75-летнего юбилея Галины Борисовны, Президент России наградил её орденом «За заслуги перед Отечеством».

Многие марсельцы до сих пор не знают, что им невероятно повезло: сцена театра принцессы Грейс в Монако оказалась тесноватой для спектаклей «Современника», так, помимо Каннского дворца фестивалей, в гастрольной программе возник

марсельский театр Турски. Таким образом и автору этих строк судьба подарила незабываемую встречу с интереснейшим собеседником и прекрасным человеком. Г.Б. Волчек с самого начала очень тепло восприняла сам факт существования на юге Франции русской газеты, которая издаётся силами энтузиастов: «То, что вы делаете эту газету, причём совершенно бескорыстно – это, я считаю, огромное дело». А когда Галина Борисовна ознакомилась с парой номеров, интервью «Перспективе» было обещано при любых обстоятельствах.

- Галина Борисовна, вы стали первым советским режиссёром, которого в 1978 году, в разгар «холодной войны», отпустили за рубеж на постановку пьесы, и не куда-нибудь, а в Соединённые Штаты.

- Да, случай был невероятный. Думаю, мне просто повезло. Тогда в СССР приехала группа американских деятелей культуры для знакомства с советской драматургией. В нашем театре мы показали им «Вишнёвый сад», а потом они поче-

му-то захотели посмотреть «Эшелон» современного драматурга Михаила Рощина.

Я даже представить не могла, что пьеса о простых русских женщинах, вынесших на своих плечах все тяготы войны, сможет потрясти американцев до глубины души. После спектакля я получила сразу три приглашения на постановку «Эшелона»: в Хьюстон, Нью-Йорк и Миннеаполис. Я-то понимала, что это нереально, но американцы оказались очень настойчивы в этом вопросе. На официальном приёме по случаю отъезда делегации один из них в присутствии журналистов объявил, что мол в восторге от русского театра и что лучшим подтверждением этому будет приглашение русского режиссёра Волчек в Хьюстон. Это было настолько неожиданно, что, видимо, чиновники решили попробовать, что из этого получится. А может быть просто звёзды так сошлись.

- Театру «Современник» больше 50 лет, а это лишь его вторые гастроли во Франции.

- Как-то так сложилась жизнь, что
(Продолжение на стр.12)

Galina Voltchek, une femme énergique, surprenante et unique

Nous sommes en 2008. Le Théâtre Sovremennik (« contemporain ») est en tournée en France. Nous sommes dans un quartier du nord de Marseille, par une douce soirée de septembre, Galina Borisovna Voltchek est assise près de l'entrée du Théâtre Toursky. Le tableau a quelque chose de surréaliste.

Galina Voltchek est une figure incontournable du théâtre russe, l'une des fondatrices du légendaire Théâtre Sovremennik dont elle est la Directrice Artistique permanente depuis 1972. Actrice populaire au temps de l'Union soviétique, elle fut également lauréate du Prix de l'Etat et du Prix Tovstonogov pour « sa brillante contribution au développement de l'art théâtral ». Le 19 décembre dernier, à l'occasion de son 75e anniversaire, le Président russe l'a décorée en reconnais-

sance des « services rendus à la patrie ».

Les Marseillais ne savent pas la chance qu'ils ont eu : la scène du théâtre de la princesse Grace à Monaco étant trop étroite pour les spectacles du Sovremennik, le théâtre a ajouté au Palais des festivals de Cannes la scène marseillaise du Théâtre Toursky. L'auteur de ces lignes a ainsi eu le privilège immense et inoubliable de s'entretenir avec une interlocutrice passionnante et une personne remarquable à la fois. D'emblée, Galina Voltchek a accueilli avec beaucoup de chaleur l'existence même, dans le sud de la France, d'un journal russe publié par la bonne volonté de quelques enthousiastes : « Le fait de publier ce journal, et en plus bénévolement, est quelque chose de très important, à mon avis. » En feuilletant quelques exemplaires, Galina Borisovna a promis de lui accorder une interview quoi qu'il arrive.

Les invités de « Perspective »

- Galina Borisovna, vous avez été la première metteuse en scène soviétique à partir à l'étranger en 1978, en pleine « guerre froide », pour monter une pièce, et pas dans n'importe quel pays, puisque vous êtes allée aux Etats-Unis.

- Oui, c'était incroyable. Je pense que j'ai eu de la chance. Un groupe d'Américains travaillant dans le domaine de la culture est arrivé à ce moment-là en URSS pour faire connaissance avec la dramaturgie soviétique. Notre leur avons joué *La Cerisaie*, puis ils ont voulu voir *LEchelon*, du dramaturge contemporain Mikhaïl Rochtchine.

Je ne pouvais pas imaginer qu'une pièce sur de simples femmes russes, portant sur leurs épaules tout le poids de la guerre, puisse toucher des Américains au plus profond de leur âme.
(Suite à la page 13)

Галина Волчек: неугомонная, неординарная, единственная

(Продолжение. Начало на стр.11)

мы объездили немало стран, а вот Франция всё обходила нас стороной. Сегодня и вовсе нельзя вот так просто захотеть и поехать на гастроли, это стало безумно дорого. И вдруг совершенно неожиданно банк ВТБ, с руководством которого нас связывали только взаимные симпатии, предложил нам гастроли в Париже. Так осенью 2007 года мы впервые приехали в Париж. Инициатива была подхвачена нашим давним другом и генеральным спонсором «Росбанком» - одним из ведущих российских банков, имеющим отделение в Швейцарии и тесные контакты с французским «Сосьете Женераль». Так возникли гастроли по югу Франции и, надеюсь, будущие гастроли осенью 2009 года в Париже.

В момент, когда поступило первое предложение, сомнения мои были очень велики. Мне всегда казалось, что европейский зритель ориентирован на несколько другой театр. Когда мы сыграли в Театр де Пари свой первый спектакль «Крутой маршрут» - настолько специфический, настолько русский по природе! - мы были не то что приятно удивлены, а просто потрясены восторженным приёмом. А уж на Чехова и вовсе люди у входа в театр стояли с плакатиками «Купим два билета». Это, конечно, дорогого стоит. Поэтому, когда «Росбанк» предложил продолжить опыт французских гастролей - мы

согласились с удовольствием.

- Вы привезли во Францию новую редакцию «Трёх сестер» А.П.Чехова. Почему вы решили внести изменения в собственную постановку?

- Потому что Чехов - мой любимый драматург, и я считаю, что он даёт повод к тому, чтобы его читать новыми глазами, новыми ушами слышать в каждое данное время. Поэтому он - классик, поэтому его присвоил себе весь мир. Ведь спросите любого иностранца, кого из русских авторов они знают - «Чехов!».

Когда я преподавала в Нью-Йоркском университете, у меня было 18 студентов, с которыми я ставила «Вишнёвый сад». Однажды я их спросила: «Кто из вас читал Толстого?» (а это, заметьте, будущие звёзды!). Поднялись одна-две руки. «А кто читал Достоевского?» Ну, три руки. «Кто читал Чехова?» Все 18 подняли руки.

Это, во-первых. Ну а во-вторых, советская традиция, к сожалению, вмещала в себя ещё и такой идиотический принцип, согласно которому роли трёх сестёр должны были играть только народные артистки. А, как вы понимаете, звание народной артистки можно было получить не раньше, чем в 50-60 лет. Поэтому выходили тогда на сцену старенькие такие тётеньки и играли девушек. Помню когда в 1976 году я поставила свой первый «Вишнёвый сад», кто-то из критиков изумился: «Боже мой! Раневской, ей что - ока-

зывается, только 30 лет?».

Ирине у Чехова в «Трёх сёстрах» - 20 лет, нашей Вике Романенко, которая сегодня играет Ирину - 19-ть. Если не брать в расчёт студенческие театры, я думаю, такой прецедент мы встречаем впервые.

- И в «Трёх сёстрах», и в «Вишнёвом саде» мы увидели совершенно роскошные костюмы, созданные Вячеславом Зайцевым. Как родилось сотрудничество с мэтром отечественной моды?

- Всё очень просто. Слава мой давний, любимый и близкий товарищ по жизни. Мы с ним дружим - так, чтобы не огоршить всех жуткими цифрами - очень-очень много лет. Тогда ни он, ни я не были известны. Мы часто перебивались. Слава мне говорил: «Беги в Пассаж, там по 4 рубля такие платки продают! Чёрные в беленькие крапушки. Мы из них такие кофты с тобой сошьём!» Думаю, из всех наших российских кутюрье, Слава Зайцев - единственный большой художник. Из его ребра все остальные вышли.

- Галина Борисовна, вы участвуете в политической жизни страны?

- Ни в коем случае.

- Но вы были депутатом Государственной Думы...

- Была, была. И не стыжусь этого, так как считаю, что любой опыт для художника очень ценен. Тогда я с близкого расстояния увидела все эти механизмы политической жизни или правильнее сказать - борьбы.

Почему Чехов мой самый любимый драматург? Потому что он как никто другой в мире владеет кардиограммой человеческих взаимоотношений. Человеческие связи, отношения - это суть его драматургии. А в политике, это я поняла раз и навсегда, на человеческие отношения - красный свет. И когда я это поняла, я сказала, что мне там делать нечего.

***

Безусловно, завершилась тогда наша беседа вопросом о творческих планах театра и его художественного руководителя.

Что самое удивительное, сегодня, спустя каких-то пять месяцев, эти планы уже воплощены в жизнь.

(Окончание на стр.14)

Galina Voltchek au théâtre Tournaisien : un autographe en souvenir de la rencontre à Marseille

Galina Voltchek, une femme énergique, surprenante et unique

(Suite. Le début est sur la page 11)

Dès la fin du spectacle, j'ai reçu trois invitations pour jouer la pièce *L'Echelon* à Houston, New York et Minneapolis. J'ai cru que le projet ne serait pas réalisable mais les Américains se sont avérés très persévérants. Lors de la réception officielle donnée à l'occasion du départ de la délégation, l'un d'eux a déclaré en présence des journalistes que le théâtre russe l'avait enchanté et que pour preuve à cela, la metteuse en scène Galina Voltchek était invitée à Houston. C'était si inattendu que le gouvernement a voulu voir ce que cela pouvait donner. Ou peut-être était-ce juste une configuration d'étoiles favorable.

- Le Théâtre Sovremennik a plus de 50 ans et c'est seulement sa 2e tournée en France.

- La vie nous a donné l'occasion d'aller dans de nombreux pays mais pas en France. Aujourd'hui, il est absolument impossible de partir en tournée sur une simple envie car tout est devenu extrêmement coûteux. De manière absolument inattendue, la banque VTB, dont la direction et nous partageons simplement une grande sympathie mutuelle, nous a proposé une tournée à Paris. A l'automne 2007, nous sommes allés pour la première fois dans la capitale française. L'initiative a été reprise par notre vieil ami et sponsor général Rosbank, l'une des principales banques russes, qui possède un bureau en Suisse et des contacts étroits avec la Société Générale. Cela nous a permis d'organiser la tournée dans le sud de la France ainsi que celle qui aura lieu à Paris à l'automne 2009.

Lorsque la première proposition nous a été faite, j'étais remplie de doutes. J'avais l'impression que le spectateur européen était orienté vers un théâtre un peu différent. Lorsque nous avons joué au Théâtre de Paris notre premier spectacle *Le Vertige*, qui est si particulier et si russe par nature, nous étions non seulement agréablement surpris mais absolument bouleversés par l'accueil enthousiaste qui lui a été fait. Pour Tchekhov, les gens se tenaient à l'entrée du théâtre un panneau à la main : « Nous cherchons deux billets. » Tout cela coûte très cher, c'est la raison pour laquelle nous avons accepté avec plaisir de poursuivre l'expérience en

France lorsque Rosbank nous l'a proposé.

- Vous avez amené en France une nouvelle lecture des Trois Sœurs de Tchekhov. Pourquoi avez-vous décidé de modifier votre propre mise en scène ?

- Parce que je considère que Tchekhov – qui est le dramaturge que je préfère – peut être lu avec des yeux neufs et entendu avec des oreilles neuves à toutes les époques. C'est pour cela que c'est un classique, le monde entier peut se l'approprier. Si vous demandez à un étranger de citer un écrivain russe, il vous répondra Tchekhov !

Quand j'enseignais à l'Université de New York, j'avais 18 étudiants avec qui j'ai monté *La Cerisaie*. Un jour je leur ai demandé lesquels d'entre eux avaient lu Tolstoï (notez qu'il s'agissait de futures stars...), deux ou trois mains se sont levées. Puis Dostoïevski, trois mains. Pour Tchekhov, toutes les mains étaient levées.

C'est le premier point. Ensuite, la tradition soviétique avait malheureusement pour principe stupide de ne faire jouer les rôles des trois sœurs qu'à des actrices populaires. Mais le titre d'actrice populaire n'était accordé qu'à des artistes de 50 à 60 ans. C'était donc elles qui jouaient les rôles de jeune fille. Je me souviens de la première fois où j'ai monté *La Cerisaie*, en 1976. L'un des critiques a déclaré, stupéfait : « Mon Dieu ! Ranevskaïa a seulement une trentaine d'années ? »

Dans *Les Trois Sœurs*, Irina a 20 ans. Notre Victoria Romanenko, qui joue actuellement le rôle, en a 19. Je pense que c'est une première, si l'on exclut les écoles de théâtre.

- Dans Les Trois Sœurs comme dans La Cerisaie, les costumes créés par Viatcheslav Zaitsev étaient absolument somptueux. Comment est née la collaboration entre vous et le chef de file russe de la mode ?

- Tout a été très simple. Slava est un proche camarade que j'apprécie depuis toujours. Nous sommes amis depuis, disons, très longtemps, pour ne pas utiliser de chiffres effrayants. A l'époque ni lui ni moi n'étions connus. Nous nous appelions très souvent. Slava me disait : « Va vite au magasin *Le Passage*, il y a des châles noirs à pois blancs à 4 roubles ! On va pouvoir coudre de ces vestes ! » Je pense que de tous les couturiers russes, Slava Zaitsev est le seul grand artiste. Tous les autres ont été influencés par lui.

- Galina Borisovna, participez-vous à la vie politique de la Russie ?

- En aucun cas.

- Mais vous avez pourtant été député à la Douma...

- Je l'ai été et je n'en ai pas honte parce que je considère que n'importe quelle expérience est précieuse pour un artiste. J'ai pu voir de près tous les mécanismes de la vie politique ou pour être plus précise – toutes les luttes.

Tchekhov est le dramaturge que je
(Fin à la page 14)

Галина Волчек: неугомонная, неординарная, единственная

(Окончание. Начало на стр.11)

Г.Б.Волчек: «Я давно думаю о новой постановке, может быть это будет снова Чехов. Но пока я буду заниматься реставрацией некоторых востребованных спектаклей - «Три товарища», «Мурлин Мурло» - давать им какую-то новую жизнь».

Галина Волчек осуществила постановку пьесы «Мурлин Мурло» по произведению уральского драматурга Николая Коляды в 1990 году. С тех пор спектакль сыграли 327 раз, и абсолютно все представления имели огромный успех. Уже в марте этого года «Современник» покажет легендарный спектакль в новой версии, режиссёром которой выступает Сергей Гармаш, с новым актёрским составом (Дарья Белоусова, Артур

Смолянинов, Шамиль Хаматов).

Г.Б.Волчек: «Мы собираемся предпринять дерзкий, но, на мой взгляд, необходимый шаг. Мне так надоело вылавливать в пруду рыбку – я говорю о вечном поиске режиссёров – которую кто-то уже запустил в этот пруд, которую кто-то уже прикормил, и говорит нам - вот эта рыба самая вкусная, самая полезная, давайте все эту рыбу и будем пользоваться. Мне захотелось самой, без посредников найти нового режиссёра, который будет интересен нам, нашему театру».

Российская пресса назвала проект Галины Волчек «уникальным экспериментом». Четыре молодых режиссёра - студенты и выпускники разных мастерских режиссёрского факультета Российской академии теат-

рального искусства (РАТИ) – получили возможность создать эскизы спектаклей на малой сцене «Современника» и с участием актёров «Современника». Кроме того, театр предоставил свои репетиционные площадки, открыл все свои декорационные и костюмерные запасники, для того чтобы молодые режиссёры смогли работать. При этом театр обязался не влиять ни на материал, взятый режиссёрами для постановки, ни на выбор актёров. Первый показ уже состоялся 17 января.

Такие они – театр «Современник» и его создательница – неугомонные, неординарные, единственные в своём роде.

Гузель АГИШИНА, Марсель
фото из архива театра «Современник»

Galina Voltchek, une femme énergique, surprenante et unique

(Fin. Le début est sur la page 11)

préfère parce qu'il connaît mieux que quiconque le cardiogramme des relations entre les hommes. Les liens, les relations humaines représentent l'essence de sa dramaturgie. Quand j'ai compris une bonne fois pour toutes qu'en politique, il fallait faire une croix sur les relations humaines, j'ai su que je n'avais rien à y faire.

***

Notre conversation s'est bien entendu achevée sur les projets du théâtre et de la direction artistique. Il est étonnant de constater qu'aujourd'hui, 5 mois après l'interview, ces projets ont déjà été réalisés.

G. B. Voltchek : « Depuis longtemps, je pense monter une nouvelle pièce, peut-être encore de Tchekhov. En attendant, je vais me consacrer à la restauration de quelques spectacles qui en ont besoin – « Les Trois Camarades », « Mourline Mourlo » – et leur donner une nouvelle vie ».

Galina Voltchek a monté en 1990 la pièce Mourline Mourlo, d'après l'œuvre du dramaturge de l'Oural, Nikolaï Koliada. Le spectacle a été joué 327 fois depuis, et toutes les représentations ont remporté un énorme succès. En mars prochain, le Sovremennik va donner une nouvelle version de ce spectacle légendaire avec Sergueï Garmach à la mise en scène, qui travaillera avec de nou-

veaux acteurs (Daria Belousova, Artour Smolianinov, Chamil Khamatov).

Galina Voltchek : « Nous nous apprêtons à faire un pas audacieux mais qui me semble en même temps indispensable. J'en ai assez de pêcher un poisson – je veux parler de la sempiternelle recherche de metteurs en scène – que quelqu'un a déjà mis à l'eau et nourri et qui nous dit « ce poisson est le meilleur, le plus efficace, nous allons tous en profiter ». J'ai envie de trouver moi-même et sans intermédiaire un nouveau metteur en scène qui soit intéressant pour nous et pour notre théâtre. »

La presse russe a qualifié le projet de Galina Voltchek « d'expérience unique ». Quatre jeunes metteurs en scène – étudiants sortant de différents ateliers de la faculté de mise

en scène de l'Académie d'Art Théâtral de Russie (RATI) – ont eu la possibilité de créer des esquisses de spectacle sur la petite scène du Sovremennik avec la participation des acteurs du théâtre. En outre, les salles de répétition, décors et costumes du théâtre ont été mis à leur disposition et on leur a promis de ne pas influencer leur choix, au niveau des supports comme des acteurs. Le 17 janvier, a eu lieu la première démonstration.

Le Théâtre Sovremennik et sa fondatrice sont ainsi – énergiques, surprenants et uniques dans leur genre.

Gouzelle AGUICHINA, Marseille
Photos d'archive du théâtre « Sovremennik »

Желаю Ваццеб прекрасной
газете «Перспектива» успеха
и светлого будущего!
С уважением и
создаванием газет и её
издателям! Галина Волчек

Je souhaite à votre merveilleux journal Perspective le plus grand succès et un avenir radieux ! Mes meilleures salutations à ses créateurs et lecteurs ! Galina Voltchek