

**УКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ТЕАТРАЛЬНОГО ПРОЦЕССА
(НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИИ КАРАЧАЕВСКОГО ТЕАТРА)**

Боташева Зинхара Биляловна, кандидат искусствоведения, Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований, 369000, Россия, г. Черкесск, ул. Набережная, 25, e-mail: zinhara@mail.ru.

Статья посвящена формированию и становлению профессионального Карачаевского театра, существующего 50 лет. Автор раскрывает основные принципы театрального процесса в национальном театре, рассказывает о лучших постановках театра, о выдающихся драматургах и артистах. Автор делает следующий вывод: назначение национального театра состоит в воспитании поколения с осознанным чувством национального духа, которое требует кропотливой, целенаправленной работы драматургов, режиссеров и актеров.

Ключевые слова: театр, национальный театр, драматургия, режиссёр, инсценировка, искусство, спектакль, карачаевский театр

**STRENGTHENING OF THE PRINCIPLES OF THEATRICAL PROCESS
(ON THE EXAMPLE OF HISTORY OF THE KARACHAY THEATRE)**

Botasheva Zinkhara B., candidate of art criticism, Karachay-Cherkess Institute Humanitarian Researches, 369000 Russia, Cherkessk, Embankment, 25, e-mail: zinkhara@mail.ru.

Article is devoted to formation and formation of professional Karachay theater. The Karachay theater exists 50 years. The author opens the basic principles of theatrical process at national theater, tells about the best statements of theater, about outstanding playwrights and actors. The author draws the following conclusion: Appointment of national theater consists in generation education with conscious feeling of national spirit which demands laborious, purposeful work of playwrights, directors and actors.

Keywords: theater, national theater, dramatic art, director, performance, art, performance, Karachay theater

Профессиональному Карачаевскому театру исполнилось 50 лет. История его зарождения и становления не отличалась от возникновения театров других мусульманских народов Северного Кавказа. Представление о том, что т. н. «несценичные» народы могли создать театр из небытия был сразу же отвергнут известным немецким социологом А. Хаузером: произведение искусства, по его мнению, не может как по волшебству извлекаться из общества, словно из цилиндра фокусника. Оно представляет собой не только организованную форму, но одновременно выражает социально обусловленное мировоззрение [6, с. 58]. Форсированное образование драматических театров в период т. н. «культурной революции» лишь подтверждает мысль о том, что северокавказские этносы были готовы к рождению нового вида искусства, скорее всего, ориентированного на иных сценических принципах. Поэтому целью нашей статьи является демонстрация собственных внутренних взаимосвязей театра: драматург – режиссёр – актёр – зритель. Являясь социальным по своему содержанию, театр может сохранять национальные традиции, но и трансформировать их с помощью вышеназванных слагаемых.

За полвека функционирования Карачаевского театра в его репертуаре, насчитывающем более 100 спектаклей, скопилось ценное драматическое наследие, более половины которого составляют произведения комического жанра, в основном сатира.

Другую половину составляют произведения мировой и русской классики и разножанровая национальная драматургия.

Искусство сатиры всегда было связано с осмеянием и разоблачением общественных пороков – уродливых нравов, обычаев, характеров. Традиция эта шла из глубины веков, от озорных народных театрализованных представлений ряженных в маске козла («теке-оюн») и существует поныне в сатирических комедиях современных драматургов Ш. Эбзеева, М. Чотчаева, В. Аппаева, Ш. Алиева, А. Узденова и др. Основная идея их обличительных пьес – в призыве к восстановлению физической и духовной целостности нации, в демонстрации нерасторжимой связи человека с его здоровой инстинктивной природой. Идея, крайне нужная карачаевскому зрителю, который во время депортации подвергся моральному ostracismu и частично потерял веру в собственные возможности. Поэтому комедийные и сатирические произведения являются не только средством бичующим, сколько целительным [3, с. 159–160]. Для преодоления собственных недостатков народу необходимо укреплять веру в себя, идти вперед, не бояться увидеть недостатки и сделать их актом художественного воздействия. Именно такую цель преследовал коллектив карачаевской труппы, приступая каждый раз к работе над очередной комедией. В популярных спектаклях, поставленных по пьесам вышеперечисленных авторов («Огурлу», «Директор», «Ходжа и Азраил», «Мордамбаловы» и др.), заметна тяга к социальному обобщению, «отстранению» актёров от своих образов, фарсовому общению с публикой.

Примечательна история пьесы «Огурлу» Ш. Эбзеева, которая была трижды поставлена в репертуаре театра с участием актеров разных студий (ленинградской – 1963 г., реж. Б. Тохчуков, актеры Ш. Алиев и Б. Уртенев; тбилисской – 1973 г., реж. Ш. Алиев, актёр А. Акбаев; московской студий – 1992 г., реж. Х. Биджиев, актёр Р. Гочияев). В них каждый режиссер и исполнители заглавной роли имели возможность индивидуально выразить собственное осмысление революционных событий и продемонстрировать широкий алгоритм импровизаций [10].

Драматические произведения М. Батчаева демонстрировали умонастроение своей эпохи и глубинные истоки народного самосознания. Батчаевым намеренно был избран в пьесе «Аймуш» традиционный приём, характерный для народного театра карачаевцев с вовлечением публики в действие, как наиболее соответствующий авторской задаче. С помощью режиссера и актеров они смогли воплотить на сцене этноисторические факты из народной жизни и возможности трагикомического жанра [2, с. 215–334].

Писатель М. Чотчаев в пьесе «Директор» показал трагедийность и комичность поведения сельских жителей, пытающихся адекватно сосуществовать в изменяющемся глобальном мире, а режиссёр Ш. Алиев насытил содержание комедии ассоциациями с современностью [9].

Передавая художественными средствами внутренние признаки деградации общества в пьесе А. Узденова «Мордамбаловы», его зависимости от чуждых для национального самосознания стереотипов поведения, режиссёр Х. Биджиев и актёры обличали персонажей с позиции народной морали. Участники спектакля демонстрировали зрителю готовность народа открыто высмеивать собственные слабости и пороки ради духовного совершенствования [7].

Большой популярностью у зрителей пользуются пьесы Б. Аппаева – в Карачаевском театре поставлено семь его произведений («Три матери», «Чужой», «Обмытая шляпа», «Сын Ерюзмека», «Сумасшедшая любовь», «Отверженный», «Клятва холостяков»). Они примечательны знанием народной жизни, тонким чувством юмора и лёгким ироничным литературным языком [1].

В последнее время в репертуаре театра значатся три поэтические драмы Д. Мамчуевой: «Мурат и Зумрат» (реж. Р. Хакишев), «Закат Алании» (реж. Б. Тохчуков) и «Акбийче и Рамазан» (реж. М. Атамурзаев), развивающие героико-патриотическую и лирическую темы [4].

Архив Карачаевского драматического театра содержит также многожанровый драматургический материал в переводе на карачаево-балкарский язык, дающий воз-

возможность выбора между зарубежной, русской классикой и отечественными пьесами. Это «Гамлет» и «Отелло» Шекспира, «Гартюф» Мольера и «Хитроумная влюбленная» Лопе де Веги, «Невольницы» Островского, «Два брата» Лермонтова и многие другие классические пьесы. Творческая реконструкция национальной драматургии конца 20–30-х гг. XX в. помогла бы воскресить постановочные традиции незаслуженно забытого старшего поколения писателей, писавших на латинице.

Отличительной чертой современного Карачаевского театра является осознание им собственной идентичности, четкой приверженности национальным этическим и эстетическим ценностям, характерным для постановок «Аймуш» М. Батчаева, «Дочь Сынархана» С. Бабоева, Ахмат-Батыр» А. Батчаева, «Судьба женщины» Б. Биджиева, «Алые рассветы» Б. Кубекова, «В ночь на пятницу» Ш. Алиева, «Судьба и честь» М. Батчаева, «Ноябрь 43-его...» Б. Тохчукова, «Бийнегер» С. Семенов, «Акбийче и Рамазан» Д. Мамчуевой и др. [8, с. 447].

Инсценировки сказок, нартских сказаний занимают видное место в деятельности Карачаевского театра. Обычно они выполняются режиссёрами-постановщиками и отличаются действенностью сюжета и исполнительской фантазией. Значителен вклад драматургов в создание пьес для детей и юношества. Пьесы «Сын Ерюзмека» Б. Аппаева, «В единении – сила», «Хитрая лисичка» и «Золотое яблоко» Б. Борлакова, «Батырджаш» М. Батчаева и др. сыграли важную роль в формировании молодого поколения, обучая искусству иносказания и подтекста. Благодаря укреплению позиций театра, драматургия становилась властительницей дум, она первая задавала вопросы и ждала ответа от режиссеров.

В национальных театрах личность режиссера ассоциируется не только с образом хранителя и выразителя национальной сценической идиомы, но и человека, философски осмысляющего действительность как прошлую, так и настоящую.

Режиссерам карачаевского театра подвластны всевозможные жанры. Б. Тохчуков, Ш. Алиев, А. Хабичев, А. Байрамкулов, Х. Биджиев, С. Семенова, Ю. Созаруков, Х. Урусов влияли на общественное настроение, взгляды и вкусы зрителя, выстраивали взаимоотношения в триаде «режиссёр – драматург – зритель». Не все они в должной мере уделяли и уделяют внимание формированию национальной театральной идиомы. Являясь приверженцами русского реалистического театра, они в основном работают в типичной манере современной режиссёрской школы по системе Станиславского. Национальный элемент в их постановках касается лишь содержания текста, идиоматическая составляющая современными карачаевскими режиссёрами пока не заявлена – если уже не упущена.

Асхат Хабичев (1942–1995) – талантливый режиссёр, рано ушедший из жизни, единственный, кто пытался осмыслить вклад в разработку национальной театральной идиомы Геммы и сопоставить её с современными достижениями мирового театра: учением Станиславского и Мейерхольда, Михаила Чехова, Ежи Гротовского и др. Виртуозно владел чувством выразительной формы. Поощрял и развивал творческую инициативу актёров, направленную на сохранение и использование традиций народного театра.

Разработчиком и пропагандистом жанра народного представления на профессиональной сцене был Ш. Алиев (1939–1991). Ему был свойственен саркастический взгляд на мир, и все его сценические и литературные работы отражали именно эту грань его личности («То, что видели глаза, то, что слышали уши...», «Правда, похожая на ложь», «Пестрые пятна», «Соседки», «Ходжа и Азраил», «Козлы и бараны» и др.). Поразительное чувство времени придавало особую актуальность и динамичность всем его постановкам.

Для главного режиссёра Карачаевского театра Б. Тохчукова сфера творческих интересов – драматургия, с ярко выраженной гражданской идеей, содержательной тематикой и впечатляющими образами. Для режиссёрского почерка характерно логичное разрешение конфликта в последовательности выстроенных мизансцен, умело использует многозначность символов для выражения художественной идеи спектакля.

Хасан Биджиев – мастер интеллектуального подтекста. Его оригинальные смысловые мизансцены наполнены иронией и лиризмом.

Ахмат Байрамкулов – известный Санкт-Петербургский режиссер-постановщик. Профессионал высокого уровня, предпочитает работать с классикой. Он обладает способностью раскрыть в актёрах творческий потенциал и создать во время работы над спектаклем группу единомышленников, связанных общим режиссёрским замыслом. Экзистенциальная характеристика его почерка: нравственное томление культурного человека, выраженное пронзительно тонко.

Софья Семенова всколыхнула театралов постановкой спектакля «Бийнёгер», где разработала выразительные постановочные эффекты и воскресила традиционные поэтические архетипы.

Хамзат Урусов – создатель масштабных театрализованных представлений, эксклюзивных бенефисов, посвященных деятелям культуры и искусства КЧР, а также спектакля «Электра» по мотивам пьес Эсхила, Софокла и Ласло Дюрко.

Юсуф Созаруков (1954–2008) обладал иронично-ассоциативным видением мира с элементами шаржа, навсегда запечатленным в его стихах и постановках.

Формирование и становление актерского коллектива карачаевского театра обеспечивалось целевым направлением на учебу в лучшие высшие театральные учебные заведения страны: Ленинград (1958–1962), Тбилиси (1967–1972), Москва (1984–1988), Нальчик (2001–2005; 2005–2009). Также при областном театре в 1962 году был осуществлен выпуск годичной актерской группы (руководитель Е.И. Скляр). В Карачаево-Черкесском колледже культуры и искусств театральное отделение находится в стадии становления. Начало ему было положено в 1972 году в связи с открытием актерской студии под художественным руководством режиссёра Е.И. Склярова (1911–1982), состоящей из трех групп (русской, карачаевской и черкесской), дающей как общие теоретические лекции, так и обязательные индивидуальные практические занятия. Затем, в 1975–1978 годы функционировала театральная студия под руководством режиссера А.А. Хабичева, выпустившая нескольких актёров для карачаевского театра. После длительного перерыва, в 1996 году режиссером Х.Я. Биджиевым при училище культуры и искусств организован постоянный набор в театральную студию для пополнения творческих групп всех театров республики. Первый выпуск состоялся в 1999 году, следующий в 2008 году.

К настоящему времени из имеющих среднеспециальное и высшее театральное образование карачаевцев, в театре от всех перечисленных студий работает по 1–3 представителя. Долгое время было очевидным превалирование в коллективе актёров среднего и старшего возраста, что накладывало нежелательные ограничения на составление репертуара, гастролей и пр.

Изменение общественного устройства страны, произошедшее после 1985 года, повлекло за собой неизбежные экономические издержки, отразившиеся на функционировании театра и моральном самочувствии актёров, в большинстве своем неприспособленных к кардинальным переменам. Неокрепшее национальное театральное искусство вновь подверглось испытанию. Многие актёры ушли в другие специальности, ничего общего не имеющие с искусством; оставшиеся устраивались в других творческих коллективах, но и первые, и вторые теряли связи с родным театром. В карачаевском театре работают талантливые актёры, на творческой судьбе которых сказалась непростая история становления национального театра, чья работа носит преимущественно выездной характер. Этот факт свидетельствует не столько о тяжёлых материальных и бытовых условиях, в которых приходится трудиться актёрам, сколько об отсутствии стратегии развития Карачаевского театра, которая помогает выявлению лидера, способного увлечь коллектив возрождением национальной театральной идиомы и показать на сцене национальный характер с учетом современных достижений мирового театра. Это народный артист РФ Азрет Акбаев, заслуженные артисты РФ Роза Хапчаева, Борис Уртенев, Руслан Темрезев, народные артисты КЧР Тамара Батчаева, Руслан Гочияев, У.-А. Бостанов, заслуженные артисты КЧР Азрет Загаштоков, Лиана Ижаева, Энвер Дотдуев, и другие молодые актёры (Д. Созаруков,

А. Маликов, Ф. Бадахова, Ф. Коркмазова), которым предстоит работа над созданием коллектива мастеров, объединённых общей национально-художественной идеей и творческим методом.

Назначение национального театра состоит в воспитании поколения с осознанным чувством национального духа, которое требует кропотливой, целенаправленной работы драматургов, режиссеров и актёров. В сознании карачаевского общества ощущается потребность в образе сценического героя, способного показать ему историческую перспективу, пример для подражания, которого до сих пор нет. Поэтому для укрепления принципов театрального процесса в профессиональном драматическом театре должны неукоснительно соблюдаться взаимосвязь и взаимодействие основных сценических доминант драматург – режиссёр – актёр – зритель, которое и приведёт к рождению героя, олицетворяющего мировоззрение эпохи.

Список литературы

1. Аппаев Б. Д. И так бывает: Пьесы / Б. Д. Аппаев. – Черкесск, 2010. – 148 с.
2. Батчаев М. Х-К. Мой дом близок к звездам. Пьесы / М. Х-К. Батчаев. – Москва, 2012. – 140 с.
3. Дземидок Б. О комическом / Б. Дземидок. – Москва, 1974. – 224 с.
4. Мамчуева Д. Т. На земле аланов / Д. Т. Мамчуева. – Москва, 2006. – 225 с.
5. Профессиональное искусство. – Москва, ГИТИС, 2012.
6. Реферативный журнал. общественные науки за рубежом. – 1977. – № 3. – 214 с.
7. Узденов А. М. Мордамбаловы. – Черкесск, 2001. – 68 с.
8. Хабичева-Боташева З. Б. Карачаевский театр. Истоки. Самодетельность. – Москва : ГИТИС, 2012. – 524 с.
9. Чотчаев М. Директор. – Москва : ВААП-Информ, 1985. – 114 с.
10. Эбзеев Ш. К. Огурлу: Сборник пьес. – Черкесск, 1990. – 347 с.

References

1. Appaev B. D. I tak byvaet: P'esy. Cherkessk, 2010. 148 p.
2. Batchaev M. H-K. Moj dom blizok k zvezdam: na karach. jaz. P'esy. M., 2012. 140 p.
3. Dzemidok B. O komicheskom. Moscow, 1974. 224 p.
4. Mamchueva D. T. Na zemle alanov. Moscow, 2006. 225 p.
5. Professional'noe iskusstvo. Moscow, GITIS, 2012.
6. Referativnyj zhurnal: obshhestvennye nauki za rubezhom. 1977. № 3. 214 p.
7. Uzdenov A. M. Mordambalovy. Cherkessk, 2001. 68 p.
8. Habicheva-Botasheva Z. B. Karachaevskij teatr. Istoki. Samodejatel'nost'. Moscow, GITIS, 2012. 524 p.
9. Chotchaev M. Direktor. Moscow, VAAP-Inform, 1985. 114 p.
10. Jebzeev Sh. K. Ogurlu: Sbornik p'es. Cherkessk, 1990. 347 p.