

Выход за рамки привычного Театру «Сатирикон»

85 лет

Московский театр «Сатирикон» в октябре отмечает 85-летие. Театр празднует день рождения вместе с днем рождения своего основателя и первого руководителя, чье имя сегодня носит, — Аркадия Райкина.

Фото: из архива театра «Сатирикон»

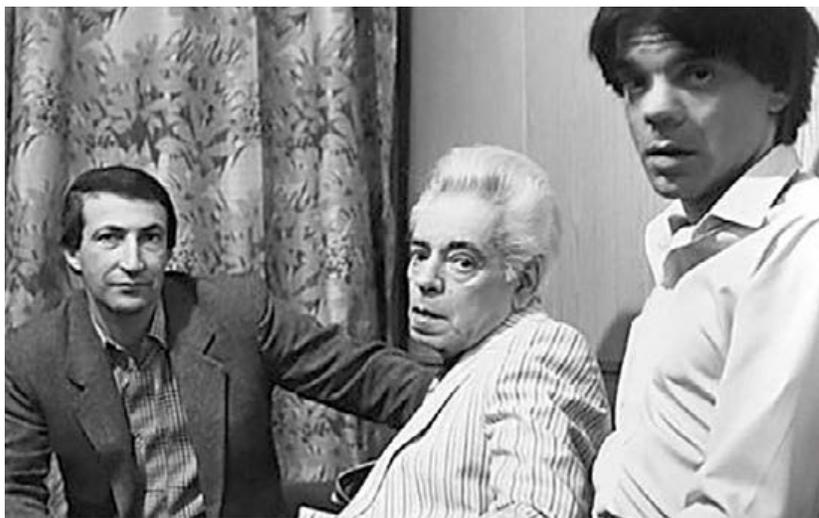

Фото: из архива театра
«Сатирикон»

Фото: С. Прохорова

История «Сатирикона» началась в 1939 году, с открытием Ленинградского театра миниатюр, который чаще называли театром Аркадия Райкина. Непревзойденный мастер эстрадного жанра, со временем ставший кумиром всего Советского Союза, Аркадий Райкин стремился сохранить уникальную специфику театра с оригинальным, остросовременным репертуаром, при этом не предполагавшую серьезных драматических постановок на основе больших классических пьес. Сам Аркадий Райкин, конечно, не только определял лицо актуальных тогда сценических форм, но и был наследником огромной мировой традиции: его мастер-педагог был специалистом по итальянской комедии дель арте и Мольеру. Эти давние семена дали всходы: в репертуаре

«Сатирикона» сейчас и один из главных драматургов комедии масок Карло Гольдони, и переводивший его Александр Островский, и Мольер. Все трое входят в число любимых авторов Константина Райкина – ны-

«Гамлет»

Фото: из архива театра
«Сатирикон»

▲ «Плутни Скапена»
Фото: А. Иванишин

нешнего худрука театра и сына его основателя.

Именно Константину Райкину «Сатирикон» обязан сменой прописки и имени. Молодой артист, выпускник «Щуки», представитель нового поколения театра «Современник» 1970-х, в начале 1980-х перешел в Театр миниатюр и предложил отцу перевезти этот театр в Москву. Вопрос быстро решился, но предназначенное для «Сатирикона»

здание в столице реконструировали четыре года. Бездомье, кочевая жизнь вынужденно стали одним из предлагаемых обстоятельств работы обновленного театра. История, к сожалению, повторяется: в 2025-м будет десять лет с момента начала реконструкции нынешнего здания «Сатирикона».

В июне 1987 года театр получил название «Сатирикон», а в декабре умер Аркадий Райкин. Начался новый этап. «Сатирикон» возглавил Константин Райкин: преемственность и некоторая семейность тоже часть истории и лица театра. Тема семьи, дома, отношений родителей с детьми (или нескольких поколений) в репертуаре «Сатирикона» остается одной из важнейших, какой бы материал ни выбирали режиссеры: современная и позднесоветская драматургия, обэриуты и русское зарубежье, отечественная и европейская классика – почти все истории хоть немного об этом.

Вектор развития театра на рубеже 1980–1990-х изменился: на смену миниатюрам, ревю, чистой эстраде пришел драматический театр. В нем

1939

1943

1982

САТ
ИРИ
КОН

1987

1994

2001

2004

2024

благодаря Константину Райкину стала очевидна важность режиссера и драматурга. Изменения происходили, конечно, постепенно, а главное – отнюдь не вопреки тому, с чего начиналась история «Сатирикона». Неизменными и определяющими на протяжении всех лет развития театра оставались черты, присущие эстрадной форме. Они по сей день отличают «Сатирикон» от других театров. Это прежде всего эксцентричность, гротеск, выразительная форма, дерзкие краски и яркая актерская игра, порой на грани фола – то, что мало кто на драматической сцене рискнет себе позволить. В 2004 году пополнился актерский состав: в «Сатириконе» прошла премьера спектакля «Страна любви» по «Снегурочке» Островского. Участники постановки, ученики Константина Райкина, после окончания Школы-студии МХАТ всем курсом были приняты в труппу театра (в их числе – Артем Осипов, Марина Дровосекова, Сергей Сотников, Алена Разживина).

При этом и вечное кочевье, и та самая эстрадная родословная как будто объясняют парадокс: несмотря на любовь к зрелищу, «Сатирикон» часто сочетает насыщенную театральность действия и игры с минимализмом, даже аскетизмом визуального решения. Хотя во многих спектаклях проявлена и изобретательность художников – особенно в камерных постановках, которые в последние годы выпускали интересные молодые режиссеры. Надя Кубайлат, Гоша Мнацаканов, Александр Локтионов и другие сформировали особую часть репертуара – современные, смелые спектакли, в которых идет поиск новых форм, привлекающие новое поколение зрителей. Благодаря этим работам выросли и сами актеры, сегодня составляющие костяк труппы и отнюдь не скрытые в тени старших звездных товарищей: Алина Доцен-

«Государь – стендап»
Фото: А. Иванишин

«Елизавета Бам»
Фото: А. Иванишин

ко, Ярослав Медведев, Константин Новичков, Илья Рогов, Софья Щербакова и другие. Хотя товарищи не отстают: восхищаются азарт и самоотдача, с которыми играет, например, в трагикомической «Елизавете Бам» Полина Райкина.

Формирование индивидуальностей талантливых актеров театра в огромной мере происходило благодаря Юрию Бутусову. Здесь он поставил революционную «Чайку»: в 2011 году спектакль не только вызвал жаркие споры, но и перевернул представление о театре – как для актеров, режиссеров, критиков, так и для зрителей – и стал вехой на пути развития отечественной сцены. Впрочем,

и другие постановки режиссера – «Макбетт», «Король Лир», «Ричард III», «Р» – очень важны для их участников, включая артиста Константина Райкина. Все они так или иначе вышли «из бутусовской шинели»: Тимофей Трибунцев, Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Полина Райкина, Антон Кузнецов, Марьяна Спивак, Владимир Большов, Артем Осипов и Лика Нифонтова. Сегодня стоит увидеть встречу нескольких актерских поколений в спектакле «Р» – одном из самых удачных воплощений синтетического и парадоксального стиля «Сатирикона» и трагифарсовой эстетики Бутусова, которая в этом театре всегда обретала особый тон. Экцентрическое и эстрадное – это ведь не только массовое искусство, но и смелость выхода за рамки привычного, а значит, поиск и авангард. Хотя Константин Райкин подчеркивает, что «Сатирикон» был и остается театром зрительским – работающим для тех, кто пришел на

▲ «Мой папа – Питер Пэн»
Фото: А. Иванишин

спектакль, а не ради «чистого искусства», – все-таки здесь ждут людей думающих, и творческий риск, экс-

перимент необходимы. Но для этого достаточно, чтобы человек, его проблемы и внутренняя жизнь были в центре внимания художника – а это еще один краеугольный принцип «Сатирикона». И если важнейшим из всех жанров для театра – с таким названием! – остается комедия, то именно присущий ей синтез и должен определять его лицо: самые простые, близкие, порой болезненные, но человеческие темы в самой условной, парадоксальной, утрированной и театральной форме. А чтобы удержать баланс, как это умел Аркадий Райкин, нужны хорошие режиссеры. Роман Виктюк, Петр Фоменко, Валерий Фокин, Роман Козак, Елена Невежина, Егор Перегудов, Роберт Стуруа – неполный список тех, чьи постановки стали знаковыми для истории «Сатирикона». Новый сезон театр открыл премьерой спектакля «Как Фауст ослеп» по «Фаусту» Гете в постановке молодого режиссера Сергея Тоньшева.

Елена Алдашева

Фото: Полина и София Набока,
А. Иванишин