

УДК 792

ТЕАТР «ЛОНГ УОРФ» – НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ТЕАТР США

Самитов Дмитрий Геннадьевич, кандидат социологических наук, доцент кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств, продюсерский факультет, Российский институт театрального искусства – ГИТИС (г. Москва, РФ). E-mail: goodluck@bk.ru

В статье поэтапно рассматривается становление и развитие драматического театра «Лонг Уорф» в США. Этот театр создавался как культурное учреждение с помощью городских властей и местной общественности. Нью-Хейвен – небольшой городок недалеко от Нью-Йорка, главную достопримечательность которого составляет расположенный в нем знаменитый Йельский Университет. Учитывая специфику публики университетского города, где преобладали профессура и преподаватели, с их изысканными вкусами, а также студенческая аудитория, театр позиционировал себя как театр художественный. Основой его репертуара являлись пьесы высокого литературного достоинства, классические и новые, преимущественно драма характеров, которая, исследуя условия жизни человека, его духовную жизнь, создавала для актеров возможность проявить свое мастерство, что отнюдь не исключало разнообразия стилей и жанров. Постепенно в Нью-Хейвен стали приезжать и все более известные актеры и режиссеры, привлекаемые возможностью сыграть серьезную роль в хорошем спектакле, в окружении первоклассного ансамбля. Являясь региональным театром в Нью-Хейвене, театру удалось стать известным некоммерческим театром в стране. Многие спектакли имели успех и показывались в Нью-Йорке на сценах бродвейских и внебродвейских театров. Среди звезд следует назвать Мориса Карновского, творческий и семейный дуэт Джессики Тенди и Хьюма Кронина, Колин Дьюхерст, кинозвезд Аль Пачино и Стейси Кича. Театр и в настоящее время тщательно формирует репертуар, стараясь его разнообразить, но также сохранить верность первоначальным целям и задачам, показывая на сцене высокие произведения сценического искусства. В статье анализируются особенности принципов формирования репертуара, актерский состав, организационные методы планирования, формирование зрительской аудитории, статистические данные.

Ключевые слова: «Лонг Уорф», региональные драматические театры, Эрвин Браун, Йельская школа драмы, Нью-Хейвен.

**LONG WHARF THEATRE, A NON-PROFIT THEATRE
OF THE UNITED STATES**

Samitov Dmitriy Gennadyevich, PhD in Sociology, Associate Professor of Department Producing and Management of Performing Arts, Production Faculty, Russian University of Theatre Arts – GITIS (Moscow, Russian Federation). E-mail: goodluck@bk.ru

The article stages the formation and development of the drama theater “*Long Wharf*” in the Unites States of America. The theater was created as a cultural institution with the help of city authorities and local community and used as much of local forces as possible. New Haven is a small town not far from New York, whose main attraction is the famous Yale University. Taking into account the specifics of the audience of the university city, where professors and teachers, with their exquisite tastes, as well as the student audience predominate, the theatre defined its course as an artistic theater, with its repertoire of different styles and genres based on plays of high literary dignity, classical and new, mainly characters drama, which, exploring the conditions of a person’s life, his inner life, gives an opportunity for actors to show their skills. Gradually more famous actors and directors began to come to New Haven, attracted by the opportunity to play serious roles in a good performance, surrounded by a first-class ensemble. Being a regional theater in New Haven, *Long Wharf Theatre*

managed to become a well-known non-profit theater in the country. Many performances were successful and were shown in New York on the stages of Broadway as well as off-Broadway theaters. Among the stars of the theatre one can name: Maurice Karnovsky, the creative and family union of Jessica Tandy and Hume Cronyn, Colleen Dewhurst, movie stars Al Pacino and Stacey Kitch. The theater carefully forms the repertoire, trying to reflect all its diversity and keeps its fidelity to the original goals and tasks, showing on stage high works of scenic art. The article analyzes the peculiarities of the principles of the formation of the repertoire, the cast, organizational methods of planning, the formation of the audience, statistical data.

Keywords: Long Wharf, regional drama theaters, Erwin Brown, Yale Drama School, New Haven.

В 1960-е годы в США постоянные профессиональные театры стали создаваться по всей стране. Вдохновленные положительным примером, показавшим возможность и механику построения некоммерческого постоянного театра, они возникли не только в крупных городах, но в средних и даже в совсем небольших. Было неважно, какого масштаба город. Главное состояло в том, чтобы театр создавался как культурное учреждение с помощью городских властей и местной общественности. В этот период появились новые театральные лидеры. Это были в основном молодые люди, получившие хорошее профессиональное образование и не признававшие бродвейских коммерческих принципов принципиально, даже не попытавшись поработать на Бродвее. Для них образцом служили деятели старшего поколения и созданные ими коллективы. Но при этом они хотели работать по-своему, воплощая и развивая те художественные идеи, которые были для них дороги. Большой популярностью в 1960-е годы пользовался Б. Брехт, «театр абсурда», драматургия английской «второй» волны, Е. Гротовский. Хотя, конечно, было много театров, где господствовали традиционные взгляды и вкусы. Большинство театров создавалось на западе США, так как основной чертой театральной децентрализации было стремление созидать сцены там, где их дотеле не было. Восточное побережье, несмотря на большие театральные традиции, в этот процесс включилось позднее. Театры средних и небольших городов П. Зайглер в своей книге называет «саженцами», так как, по его мнению, эти коллективы возникли в иных, более благоприятных условиях, чем «желуди» 50-х, и не достигали масштабов «дубов», но при случае могли вырасти из молодых «дубков» в могучие деревья.

Среди «саженцев» оказалось много самобытных коллективов, возглавляемых художниками,

отличающимися независимостью и оригинальностью творческих взглядов. Конечно, не все театры смогли сохранить свою самобытность, также как и их руководители. Поэтому многие из них закрылись, а другим художественным руководителям, вступившим в конфликт с попечительскими советами или советами директоров, приходилось либо идти на компромисс с привычными вкусами и взглядами, либо уезжать из города и искать другое прибежище.

Но были и театры со счастливой судьбой. Одним из таких театров можно считать театр «Лонг Уорф» (Long Wharf) /Длинная пристань/ в Нью-Хейвене, образованный в 1965 году. Нью-Хейвен – небольшой городок недалеко от Нью-Йорка, главную достопримечательность которого составляет расположенный в нем знаменитый Йельский Университет, с еще более знаменитой в те годы Школой драмы, возглавляемой Робертом Брустейном, где готовились основные кадры актеров, режиссеров, драматургов, сценографов, ставших главными участниками и действующими лицами движения региональных театров. Пока два выпускника Йельской школы драмы Джон Джори и Харлан Клейман не решили создать там постоянный профессиональный театр, жителям этого городка приходилось довольствоваться изредка привозимыми в огромный Театр Шуберта для «обкатки» бродвейскими спектаклями или летними труппами. Подходящего для нового коллектива здания в городе не было. Поэтому пришлось обосноваться в порту, на пристани, протянувшейся вдоль всей бухты, где в недостроенном пакгаузе продовольственного терминала и был устроен театр со зрительным залом на 440 мест, причем стулья были заимствованы из бывшего кинотеатра. Театр получил свое имя по названию порта, в котором он нашел себе место. С помощью местных любителей театра, юристов, бизнесменов,

преподавателей университета, был создан комитет, который помогал собрать деньги на ремонт и набрал 8 тысяч подписчиков на абонементы. Бюджет первого сезона составлял 294 тысячи долларов, а число зрителей превысило 30 тысяч.

Открылся театр «Суровым испытанием» А. Миллера, и весь сезон прошел удачно при 100-процентной посещаемости. Следующий сезон отличался той же сбалансированностью репертуара, где художественные произведения чередовались с коммерческими. Но посещаемость снизилась. А когда на следующий год в Йельской школе драмы Р. Брустейн открыл профессиональный репертуарный театр, это окончательно привело к тому, что зрительный зал стал наполняться только на две трети, даже в лучшем случае. Обычный отлив внимания к местному театру в Нью-Хейвене осложнился появлением опасного конкурента. В результате Д. Джори и Х. Клейман ушли.

С 1967 года художественным руководителем стал Эрвин Браун, также выпускник Йельской школы драмы. Поняв, имея в лице Йельского репертуарного театра опасного соперника, он сможет выжить только в том случае, если его театр станет высокопрофессиональным, художественным, с отборным репертуаром и отличными артистами, он начинает строить такой театр. Молодой руководитель оказался хорошим режиссером, прекрасно образованным и обладающим обостренным литературным чутьем. А если еще прибавить к этому такие качества как независимость вкуса, умелое составление репертуара и редкий организационный талант, а также наличие помощника-единомышленника, то вполне понятно, почему театр вскоре становится известным в театральных кругах и почти ежегодно показывал свои спектакли на Бродвее.

Успех и популярность позволили Эрвину Брауну и его бессменному исполнительному директору Эдгару Розенблюму через шесть лет, в 1974 году, произвести благоустройство и расширение театра. Это почти не коснулось зрительного зала, были лишь добавлены 40 мест, так что стало 480 мест для зрителей. Руководители не хотели увеличивать вместимость зала, потому что это нарушило бы интимность, тесную связь между актерами и зрителями. Но тогда, на первом этапе,

были пристроены фойе и офисные помещения. А в 1977 году был возведен постоянный репетиционный зал и Вторая сцена для экспериментальных работ со зрительным залом на 190 мест. В этом помещении театр работает и поныне.

А. Браун и Э. Розенблюм проработали в театре «Лонг Уорф» 31 сезон. Когда просматриваешь данные о деятельности театра за все эти годы, поражаешься тому, какая громадная работа была проведена и сколь она оказалась успешна. Прежде всего предстояло решить проблему репертуара, что было очень непросто вообще, а в особенности в таком городе, как Нью-Хейвен, с очень сложным составом зрителей. Умение хорошо составить репертуар – трудное дело, требующее опыта, знаний, вкуса, учета еще очень многих не только эстетических, но и социальных факторов. У А. Брауна многие из этих умений и знаний были, другие пришли с опытом, но главный его секрет состоял в том, что с самого начала он был одержим стремлением открыть талант молодого драматурга, разыскать неизвестную новую пьесу, показать редко исполняемое, но талантливое произведение зарубежного автора, а затем полнокровно воплотить их на сцене. И он сумел таким образом построить деятельность театра, что она позволяла выполнять ему эти задачи.

Довольно скоро сложилась следующая схема деятельности театра. Она не нарушалась до самого последнего дня работы А. Брауна. Каждый сезон планировалось восемь спектаклей: шесть – на главной сцене и два – на Второй сцене. На главной сцене шли спектакли, так сказать, тяжелого калибра; Вторая сцена предоставлялась для молодежи – начинающих драматургов и актеров. А Браун всегда подбирал себе специального помощника, чаще всего энергичного молодого режиссера, который отвечал за всю работу Второй сцены: подбор репертуара, актерский кастинг, назначения постановщика, сценографа. Кроме этого действовала еще «Театральная мастерская», где работали над новыми пьесами, отбирали исполнителей, репетировали и показывали каждый сезон 4 спектакля, но в условиях постоянной декорационной установки, специально разработанной сценографом Хью Лэндзуром. Проводились также обязательные публичные «Сценические

чтения», для чего тщательно отбирались две самые лучшие пьесы.

Такая сложная многоступенчатая система работы и помогала Эрвину Брауну и его сотрудникам разбираться в потоке новых пьес, оценивать их, выбирать лучшее, избавляться от возможных ошибок. «Сценические чтения», «Театральная мастерская», Вторая сцена служили своеобразными «фильтрами», проходя через которые только лучшие новые произведения могли дойти до главной сцены, где попадали в руки уже проверенных мастеров. Следует заметить, что значительную часть новых открытий, показанных на главной сцене «американских» и «мировых премьер» составили именно такие пьесы. Правда, сам художественный руководитель помимо того, что он каждый год ставил на большой сцене два-три спектакля, часто трудился вместе с молодежью над экспериментальными постановками и на Второй сцене, и даже в «Театральной мастерской». Трудно даже представить, сколько было прочитано, отвергнуто, найдено, поставлено пьес за эти годы. Сколько молодых актеров, режиссеров, сценографов, драматургов прошли эту школу.

Учитывая специфику публики университетского города, где преобладали, с одной стороны, профессура и преподаватели с их изысканными вкусами и молодежная, но все-таки студенческая аудитория, с другой стороны, Эрвин Браун определил курс своего театра как театра художественного. Основой его репертуара являлись пьесы высокого литературного достоинства, классические и новые, преимущественно драмы характеров, которые, исследуя условия жизни человека, его духовную жизнь, создавали для актеров возможность проявить свое мастерство, что отнюдь не исключало разнообразия стилей и жанров.

В изданной театром рекламной брошюре указывается, что театр за первые 18 сезонов показал 158 спектаклей, из них 21 – «мировые премьеры», а 23 – «американские премьеры». Среди драматургов наиболее часто ставились пьесы Б. Шоу – 6, за ним идут Шекспир и Чехов – по 5 пьес. Из американских драматургов наиболее популярными были Ю. О'Нил и Т. Уильямс – по 4 пьесы, затем А. Миллер – 3. Интересно, что театр проявил большой интерес к творчеству

М. Горького – за это время были показаны три его пьесы, а первая в США постановка «Дачников» возродила интерес к этой драме не только в Америке, но и в Европе.

В последующие годы вместе с изменением вкусов менялись и приоритеты: стало меньше классики, большее место стали занимать произведения новейших драматургов. Но в целом ежегодный репертуар обязательно включал классику, мировую или американскую, часто ставились незаслуженно забытые, редко показываемые на сцене произведения не столь далекого прошлого, наиболее значительные пьесы уже известных драматургов и обязательно «американская» или «мировая» премьеры. Одним из первых Эрвин Браун стал ежегодно показывать на своей сцене мюзиклы.

У Эрвина Брауна при формировании репертуара заметна значительная склонность к английской драматургии, в особенности к представителям «второй волны». Однако нельзя не признать, что он активно ставил на своей сцене и произведения других современных европейских драматургов и очень часто драмы южноафриканца Атола Фугарда. Если обратиться к русской драме на сцене «Лонг Уорф», то следует отметить, что она была очень широко представлена. Как мы уже писали, в первые же годы были показаны пять главных пьес А. Чехова и три пьесы М. Горького. В конце 1980-х годов театр обратился к И. Тургеневу, и в сезон 1987/88 года впервые в Америке были показаны «Отцы и дети» (инсценировка Б. Фриэла) в постановке известного деятеля региональных театров Остина Пендлетона. В сезон 1992/93 года сам Эрвин Браун поставил «Месяц в деревне». А через два года в программе публичных «Сценических чтений» были исполнены «Братья Карамазовы» по роману Ф. Достоевского в постановке М. Кларво.

Чтобы осуществить вторую половину своей задачи – полнокровно воплотить на сцене первоклассную драматургию, создав все условия для актеров проявить мастерство, руководитель театра «Лонг Уорф» оригинально построил работу своей труппы. Подобно большинству вновь создаваемых региональных театров он первоначально стремился к созданию постоянной труппы. На-

чинал он с молодежи – разыскивая по всей стране способных, еще неизвестных исполнителей. Некоторые из них прижились в его театре и работали постоянно. Постепенно в Нью-Хейвен стали приезжать и все более известные актеры и режиссеры, привлекаемые возможностью сыграть серьезную роль в хорошем спектакле, в окружении первоклассного ансамбля. Многие спектакли имели шумный успех и показывались в Нью-Йорке на сценах бродвейских и внебродвейских театров. Однако эти гастролы имели и обратную сторону – они разрушали целостность труппы, часть которой оставалась на долгий срок в Нью-Йорке. Поэтому Эрвин Браун перестроил работу своего театра таким образом, что, используя близость Нью-Хейвена к Нью-Йорку, отказался от постоянный труппы, а предпочел на каждый спектакль приглашать разных исполнителей, в том числе и очень известных. Среди звезд первой величины следует назвать ветерана театра «Груп» Мориса Карновского, успешно выступавшего в классических ролях, творческий и семейный дуэт Джессики Тенди и Хьюма Кронина, много и успешно работавших как на Бродвее, так и в региональных театрах, а также входивших в первую труппу театра «Гатри», Колин Дьюхерст, ведущую актрису шекспировских спектаклей у Джозефа Паппа, кинозвезд Аль Пачино и Стейси Кича из Голливуда и многих других. Широко привлекаются в театр приглашенные режиссеры. Там много ставили Хосе Кинтеро и Майк Николс из Нью-Йорка, Гордон Дэвидсон из Лос-Анджелеса, а также целая череда молодых режиссеров, в те времена еще мало известных, которые затем стали видными деятелями движения региональных театров.

Почти каждый год как минимум одна постановка театра переводилась на Бродвей или во внебродвейские театры, что лишний раз свидетельствовало о его высоком художественном уровне. Много спектаклей было отмечено театральными наградами. Среди впервые показанных на американской сцене национальных или зарубежных пьес три получили Пулитцеровскую премию, три были отмечены как лучшие пьесы сезона Кругом театральными критиков Нью-Йорка. Мировая премьера одной из лучших антивоенных драм «Нераскрывшиеся парашюты» Д. Рейба в поста-

новке М. Николса вызвала большой резонанс, пройдя почти во всех региональных театрах страны в 1976 году. «Игра в джин» Д. Коуберна, поставленная в следующем сезоне, а затем перенесенная на Бродвей и показанная по всей стране, и даже в Советском Союзе, получила Пулитцеровскую премию за драму и четыре премии «Тони»: за лучшую пьесу, за лучшую режиссуру – Майк Николс, за лучшую женскую роль – Джессика Тенди и лучшую мужскую роль – Хьюм Кронин. Через десять лет, в сезон 1986/87 года, поставленная Эрвином Брауном драма А. Миллера «Все мои сыновья» была показана на гастролях в Нью-Йорке и получила премию «Тони» в трех номинациях: за лучшее возобновление, за лучшую главную мужскую роль – Ричард Кили, за лучшую мужскую роль второго плана – Джеми Шеридан, а также премию Круга театральными критиков Нью-Йорка за лучшее возобновление. Таким образом, «Лонг Уорф» стал знаменит еще и в качестве театра, славящегося своим актерским составом. Именно он был избран представлять США на Эдинбургском международном театральном фестивале 1971 года, выступал на Зимних Олимпийских играх в Лейк-Плейсиде в 1980 году, а в следующем сезоне, с помощью Федерального фонда искусств, в течение восьми месяцев гастролитовал по 32 штатам.

В первую половину 1990-х годов «Лонг Уорф» переживал большие финансовые трудности, но справился с ними и сохранил славу одного из влиятельных и значительных региональных театров. После ухода Эрвина Брауна и Эдгара Розенблюма четыре года художественным руководителем был Дуг Хьюз, который по мере сил продолжил курс своего предшественника. С июля 2002 года худруком театра «Лонг Уорф» стал Гордон Эдельштейн, ученик и воспитанник А. Брауна, работавший с ним в качестве помощника художественного руководителя с 1990 по 1997 год и в самые трудные годы остававшийся верным своему учителю. В течение восьми сезонов он руководил деятельностью Второй сцены, ставил на главной сцене спектакли и прекрасно знал как новейшую драматургию, так и лучшие актерские и режиссерские кадры Америки. В 1997 году Г. Эдельштейн был приглашен в СिएТл худо-

жественным руководителем Современного театра (A Contemporary Theatre /ACT/), где обогатился опытом самостоятельного руководства театральным коллективом, переживавшим трудный переходный период. Возвратившись в Нью-Хейвен, он успешно продолжает дело своего учителя, оставаясь верным заложенным принципам работы, не гонясь за количественными показателями роста бюджета и расширения деятельности, а следуя направлению художественных целей и соответствия масштабам города, где действует театр.

В начале нового тысячелетия, когда множество региональных театров пошли по пути развлекательства, обратившись почти исключительно к комедиям, Эдельштейн тщательно формирует репертуар, стараясь и жанрово, и хронологически отразить все разнообразие возможностей театрального искусства. Регулярно на сцене «Лонг Уорф» появляются такие классические произведения как «Гамлет» и «Сон в летнюю ночь» Шекспира (2004, 2005), «Дядя Ваня» А. Чехова (2007). Много внимания он уделяет и музыкальным спектаклям, обращаясь как к малоизвестным произведениям вроде «Черного Рождества» Лэнгстона Хьюза, поэта и барда «гарлемского ренессанса» 20–30-х годов, так и к известным мюзиклам, составившим в 50–60-е годы славу этого жанра: «Парни и куколки» (2004), «Человек из Ламанчи» (2006–2007), «Карусель» Оскара Хаммерстейна (2007–2008), «Фантазеры» Тома Джоунса и Харви Шмидта (2009–2010). Главная же составляющая репертуара – новые американские пьесы, значительные по теме и художественному уровню. Показательно, что маститый южноафриканский драматург Атол Фугард доверил мировую премьеру своей последней драмы «Вы нас видели?» именно

этому театру. Для деятельности театра характерно и то, что до сих пор сохраняется заложенная его основателями традиция показа спектаклей, предназначенных для детской и юношеской аудитории на Второй сцене, включая «Театральную мастерскую» и «Сценические чтения».

Если обратиться к цифровым данным о деятельности театра, то они будут следующими: бюджет 1976/77 года составлял 1 134 162 доллара, на заработанный доход приходилось 2/3, посещаемость равнялась 95 %, число подписчиков – 14 747. Через восемь лет, в 20-летний юбилей театра, соответствующие данные стали такими: бюджет 1984/85 года составлял 3 072 000 долларов, число подписчиков возросло до 16 686, ежегодная посещаемость – 142 500 человек.

По данным справочника «Theatre Directory» за 2006/07 год, то есть в год 40-летия театра, его бюджет определяют как 5 категорию (от 5 до 10 миллионов долларов), а на сайте самого театра, к его 45-й годовщине, ежегодная численность зрительской аудитории превышает 100 тысяч человек. Эти данные свидетельствуют о значительном, почти в полтора раза (с 142 до 100 тысяч) сокращении числа ежегодных зрителей за последние 25 лет, что объясняется и общим падением интереса к сценическому искусству в стране, и определенным снижением художественного уровня театра «Лонг Уорф», по сравнению со временем его расцвета в 1980-е годы. Но в основном этот театр остался верен первоначальным целям и задачам, стараясь и в изменившихся условиях предоставить своим зрителям возможность видеть на его сцене достойные произведения сценического искусства, а не просто развлечение.

Литература

1. Брустейн Р. Переосмысление американского театра. – Чикаго: Элефант Пэпербэкс, 1992. – 307 с.
2. Новик Дж. За Бродвеем: В поисках постоянных театров. – Нью-Йорк: Хилл и Уонг, 1968. – 393 с.
3. Театральные профили № 7. Иллюстрированный гид по американским некоммерческим профессиональным театрам. – Нью-Йорк: Группа театральных коммуникаций, 1986. – 199 с.
4. Театральные директории 2006–2007. – Нью-Йорк: Группа театральных коммуникаций, 2007. – 280 с.

References

1. Brusteyn R. *Pereosmyslenie amerikanskogo teatra [Reimagining American Theatre]*. Chicago, Elephant paperbacks Publ., 1992. 307 p. (In Eng.).
2. Novik Dzh. *Za Brodveem: V poiskakh postoyannykh teatrov [Beyond Broadway: The Quest for Permanent Theatres]*. NYC, Hill & Wang Publ., 1968. 393 p. (In Eng.).

3. *Teatral'nye profili № 7. Illyustrirovanny gid po amerikanskim nekommercheskim professional'nym teatram [The Illustrated Guide to America's Nonprofit Professional Theatres]*. NYC, Theatre Communications Group Publ., 1986. 199 p. (In Eng.).
4. *Teatral'nye direktorii 2006–2007 [Theatre Directory 2006–2007]*. NYC, Theatre Communications Group Publ., 2007. 280 p. (In Eng.).