

"Линия памяти. Код войны": почему этот спектакль пробивает до слез?

21 июня 2024 года. Спектакль "Линия памяти. Код войны". Эпизод "Тростенец". Митинг-реквием у "Врат памяти" мемориального комплекса "Тростенец"

Ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская честно признается: новость о присуждении премии "За духовное возрождение" за успехи в патриотическом воспитании молодежи и за университетский проект "Линия памяти. Код войны" оказалась полной неожиданностью.

Три года назад коллектив был награжден спецпремией Президента, а на создание спектакля-лауреата получил президентский грант.

- Рассудили, что уже одно это - достойная награда, - заметила Наталья Карчевская.

Я видела спектакль в социально-культурном центре университета с мультифункциональным концертным залом на тысячу мест. Он о войне, о геноциде нашего народа. О детях, которых забрала война. О разрушенных семьях. О шестизначных числах, которые в концлагерях заменяли имена. О детских могилах и обуви, остававшейся от убитых. О том, что забыть и простить нельзя.

Пересказать содержание этого спектакля сложно, потому что основное повествование ведется языком танца. Хореографические эпизоды - "Война", "Тростенец", "Красный Берег", "Три сестры", "Детские ботинки", "Цифры на сердце", "Хатынь" - перемежаются и дополняются детскими монологами и диалогами, цифрами и фактами о геноциде, которые проецируются на громадный экран и произносятся закадровым голосом. Сюжетные линии плавно перетекают друг в друга, словно в симфонии или в современном балете. Спектакль на редкость доходчивый, но разговаривающий со зрителем ультрасовременным художественным языком. Послание, заложенное в нем, одинаково понятно любому человеку, независимо от возраста и социального положения. Оно о том, что важно для каждого белоруса. О войне и мире. О драгоценности и хрупкости жизни.

Зрители приезжают со всей страны. Об этом позаботились Министерство образования и Министерство культуры. Как правило, это отличники учебы - старшеклассники и учащиеся колледжей. После спектакля для них организовывается экскурсия в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. По приблизительным подсчетам, спектакль и его фрагменты смогли посмотреть не менее 25 тысяч человек.

2023 год. Эпизод "Красный Берег". Исполняют юные артисты Stay Dance Project из Рогачева

Автор идеи - руководитель Лаборатории современного танца БГУКИ, доцент кафедры хореографии Ольга Навроцкая. При этом она еще и главный балетмейстер государственных социально-культурных мероприятий. Рука об руку с режиссером Агатой Моцко участвует в создании патриотических гала-концертов и масштабных шоу.

В спектакле задействовано 75 человек, четыре сценические площадки, суперсовременный звук, свет, видеоконтент. Смонтировать это все в другом помещении, а тем более на открытом воздухе, почти невозможно. Поэтому гастролируют лишь отдельные фрагменты спектакля. Например, "Красный Берег", который показали на "Марафоне единства" в Гомельской области. "Линия памяти. Код войны" - продукт коллективного творчества. Часть номеров поставила Ольга Навроцкая. Она же задавала общее направление, в котором работали педагоги и студенты в стенах университета и не только.

К примеру, уже упоминавшийся "Красный Берег" - это творческий продукт молодого хореографа Станислава Гречко и его танцевальной студии Stay Dance Project. Девять лет назад, окончив БГУКИ, Станислав мог бы остаться в Минске, но предпочел вернуться в родной Рогачев. Здесь при поддержке руководства местной школы искусств и районной власти он создал коллектив своей мечты, который уже побеждает едва ли не на всех национальных танцевальных конкурсах. Stay Dance Project приглашают и на телевидение, и для участия в государственных культурных мероприятиях любого уровня: от районного до республиканского.

- Говорите, Гречко фанат? Это еще слабо сказано, - улыбается заведующая сектором культуры Рогачевского райисполкома Виктория Шевченко. - Он буквально горит на работе. Мой сын тоже его ученик, и на протяжении всех лет учебы я только и слышу от него: "Станислав Игоревич сказал..."

"Мы рассказали эту ужасающую историю языком хореографии".

Во фрагменте "Красный Берег" сын Виктории Шевченко не участвует. Как и во всем спектакле, здесь танцуют только девочки. Хрупкие, беззащитные, словно нежные стебельки цветов, надломанные войной. В донорском детском концлагере "Красный Берег" находились в основном девочки в возрасте от 8 до 14 лет. Их насильно отнимали у матерей в разных районах Гомельщины, в том числе и в Рогачевском. Около 1900 детей вывезли в Германию, из остальных безжалостно выкачивали кровь для раненых гитлеровцев. Прямым переливанием. До последней капли.

Боль, страх, бессильный протест - все эти чувства читаются в скульптуре девочки, которую изваял для мемориала лауреат Государственной премии Беларуси Александр Финский. Хореограф же пропустил их через себя, а для детей нашел единственно правильные слова, которые помогли им полностью раскрыться в танце.

"У детей кусок в горло не лез"

- Мы рассказали эту ужасающую историю языком хореографии. Сдержанно, без нарочитой драмы, стараясь не расплескать свою душевную боль и выразить ее с предельной искренностью, как умеют только дети, - говорит Станислав Гречко. Этот опыт дается им нелегко, но такова участь настоящего артиста: доносить до зрителя правду, какой бы ужасной она ни была.

- Иногда мы играли два спектакля в день: в одиннадцать утра и в два часа дня. В перерыве обедали. Казалось бы, отдали столько энергии, что можно и расслабиться, и с аппетитом поесть. Куда там! У детей кусок в горло не лез. Очень тяжело ребенку, подростку спуститься из этого космоса в обычное, земное состояние. На это требуется как минимум несколько часов, - сокрушается мой собеседник.

19 октября 2024 года. Эпизод "Хатынь". "Марафон единства" в Гомеле

Одиннадцатилетняя девочка из Stay Dance Project танцует в ключевом эпизоде о трех сестрах, которых разлучили фашистские нелюди. Нужно было объяснить ей глубинный смысл мизансцены: сойтись, обняться, разойтись, - чтобы было понятно, что сестры больше никогда не увидятся.

Этот мотив продолжается в диалоге мальчика и девочки, отделенных друг от друга темным холодным пространством сцены. "Тебе страшно?" - "Страшно. Я здесь совсем одна". - "Но есть же еще люди!" - "Это не те". - "А кто те?" - "Мои сестры. Я не знаю, живы ли они. Не знаю, почему теперь наша жизнь зависит от одежды, которую тебе выдали, и от цифр, которые пришиты к твоему сердцу». Роли детей исполняют маленькие чтецы - победители республиканского конкурса "Живое слово". Дети произносят простые, незатейливые слова от имени своих ровесников, но одеты по моде предвоенных лет. В белом, как ангелы, они соединяют прошлое и настоящее: "Когда я слышу о войне, я думаю лишь о том, как много людей потеряли своих родных на войне. Как маленьких детей - таких, как мы, - забирали у матерей. А что было с ними дальше, все мы знаем". - "Прабабушка рассказывала мне, что страшнее войны был только голод. Был он во время войны и после. Много людей умирали именно от него». Ребенок читает купаловскую "Молитву", а в душе звучит знаменитая песня Олега Молчана на эти слова. "Прежде чем начинать войну, подумайте о детях", - звучит за кадром материнский голос Веры Поляковой-Макей. Это главная мысль спектакля, обращенная не в прошлое, а в настоящее и будущее. Дети страдают во время войны больше всего. Их гибель невосполнима. Фашистские звери убивали наших детей целенаправленно и массово: бросали в огонь, с размаху ударяли головой о ствол дерева, расстреливали вместе с матерями. Ни забыть, ни простить этого нельзя.

Отдавая "детские" фрагменты "на аутсорсинг", Ольга Навроцкая строго следила за тем, чтобы в каждом движении и мизансцене пульсировала эта главная мысль. Контролировала ход репетиций по видеосвязи. Направляла, советовала, подсказывала, чтобы спектакль в итоге сложился в единое пронзительное произведение.

Фото 5 19 октября 2024 года. Эпизод "Красный Берег". Ожившая скульптура мемориала "Красный Берег". "Марафон единства" в Гомеле
Еще два детских хореографических коллектива - RDC и образцовый ансамбль танца "Натхненне" - заняты в других эпизодах. Остальные исполнители - студенты, поэтому основной репетиционный процесс разворачивался в университете. Он уложился в три с половиной месяца.

"О войне, геноциде нельзя говорить примитивным музыкальным языком".

Хореографический рисунок отдельных эпизодов создавали студенты. Ирина Капустина репетировала фрагмент "Цифры на сердце" памяти народного художника Беларуси Михаила Савицкого, который юношей во время войны едва выжил в концлагерях Дюссельдорфа, Бухенвальда и Дахау. Много лет спустя он написал об этом цикл картин, в том числе автопортрет в лагерной робе. Эти образы мелькают на экране и тут же рассыпаются, потому что на войне все зыбко и неустойчиво. Сама жизнь может прекратиться в любой момент.

"Красный Берег", "Тростенец", "Хатынь" - эпизоды спектакля сменяют друг друга. Детские ботинки... С немецкой педантичностью оприходованные и уложенные на склад. Все, что осталось от погибших в газовой камере детей. Страшная обыденность смерти и ее запредельность. Слезы, ручьями стекающие по экрану. Все это прочитывается взглядом и запоминается навсегда.

Куда сложнее расшифровать ключевой образ, появляющийся в начале и в конце спектакля, перед "Хатынью": четыре женщины в красном, словно факелы, пылающие во мраке.

- Этот образ явился мне три года назад, когда мы с режиссером Агатой Моцко в Брестской крепости репетировали концерт-реквием "Если б камни могли говорить...", - рассказывает Ольга Навроцкая. - 22 июня мы отмечаем скорбную годовщину начала Великой Отечественной войны. И я предложила Агате вывести на сцену четырех женщин в красном, символизирующих четыре года войны.

Эпизод "Детские ботинки": "Занесенный в графу с аккуратностью чисто немецкой, он на складе лежал среди обуви взрослой и детской..."

Полотнище в женских руках - пламя, в котором сожжены 11 700 белорусских деревень. А еще три года, один месяц и шесть дней оккупации, пока нашу землю не освободили в ходе беспрецедентной наступательной операции "Багратион". И более 560 лагерей смерти, среди которых были и детские. Более 180 карательных операций, во время которых погибли многие тысячи людей. Эти цифры звучат в дикторском тексте и одновременно высвечиваются на экране. Исполнителям постоянно приходилось пропускать весь этот ужас через себя. Они даже плакали. Об этом рассказывает и Ольга Навроцкая, и Станислав Гречко. Но результат оправдал все вложенные усилия, материальные и эмоциональные.

- Особенно впечатлила меня конечная фаза нашей работы, когда Ольга Навроцкая соединила уже готовые фрагменты, - признается Станислав. Удивительнее всего, что разрозненные, казалось бы, фрагменты сложились в пластичное и одновременно монолитное художественное целое. Проект выдержан в едином стиле и подчинен общей идее. И песня о пустоте, и хореографические фрагменты, и закадровый голос, и стихи, и диалоги - это протест против войны, жестокости, смерти. Без нарочитых примет эпохи. Без образов врага. Есть трагедия, страдания и смерть. Борьба, горе, невинные жертвы, детские могилы. А фашистов нет. Зло равнозначно тьме, окутавшей сцену. В финале спектакля она рассеивается, и публика сквозь слезы благодарно аплодирует.

Особая роль в проекте отводится музыке. Она тоже получилась цельной, единой по замыслу и стилю, хоть и сведена из разных источников.

- Мне пришлось переслушать массу музыкального материала, чтобы он сложился в единую драматургию, - рассказывает Ольга Навроцкая. - О войне, геноциде нельзя говорить примитивным музыкальным языком. Но и слишком сложным тоже нельзя, ведь спектакль создавался для подростков.

Эпизод "Цифры на сердце" трогает до слез

Здесь не звучат известные военные песни. Опытное ухо выловит лишь подобие мотивов из Пятой (не Ленинградской!) симфонии Шостаковича да интонации колыбельной, просвечивающие сквозь сумрак ночи. Основную часть музыки к спектаклю создал российский клавишник Дмитрий Парфенов ("Ослик") из группы "Алиса".

"По формату это урок"

- Мое счастье, что участники горели проектом, - подчеркивает хореограф. - Все, к кому обращалась с просьбой присоединиться, сразу соглашались. Это и позволило подготовить спектакль максимально качественно в сжатые сроки. И студенты, и детвора, и исполнитель песни Евгений Курчич отдавались целиком, вкладывали душу.

- Я смотрела "Линию памяти" три раза и всякий раз поражалась, с какой самоотдачей работают в спектакле наши дети, - говорит Виктория Шевченко. Участники проекта от показа к показу, можно сказать, духовно преобразались. Те, кто видел спектакль несколько раз, в один голос утверждают, что с каждым разом исполнение становилось все более эмоционально насыщенным и в то же время зрелым, мудрым, сдержанным.

А что зрители, те юные души, для которых, собственно, создавали этот проникновенный спектакль?

- Изначально они не совсем понимали, для чего их привезли в столицу. Оказавшись в зале, хихикали, шуршали фантиками от конфет. Но как только началось действие, замолчали, превратились в зрение и слух, и на выходе из зала у них были совсем другие лица. Одухотворенные. Потрясенные. Заплаканные, - говорит заместитель директора по воспитательной работе ГУО "Средняя школа № 2 г. Щучина имени В.Я. Первушина" Анастасия Киман.

На одном из показов в марте 2024 года побывал заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. "На реализацию проекта выделена грантовая поддержка, и можно констатировать: он определенно получился. Важно, что спектакль сделан не только руками режиссера, но и мыслями, эмоциями, пластикой наших детей. То, что они рассказали правду о войне, лишний раз подтверждает: боль той трагедии будет вечно жить в наших умах и сердцах. Каждый третий белорус, погибший в годы Великой Отечественной, навсегда в памяти поколений", - общаясь с журналистами после спектакля, отметил Игорь Петришенко.

Ректор БГУКИ Наталья Карчевская готова говорить о спектакле "Линия памяти. Код войны" бесконечно. Как искусствовед, специалист по современному эстраднему танцу она считает, что хореография этой постановки вдохновлена живописью, да и в целом это полижанровый и поликультурный проект.

- По формату это урок, - говорит Наталья Владимировна. - Спектакль длится 45-50 минут, в зависимости от того, в каком темпе участники его отыграют. Это полноценный урок истории, и запомнится он гораздо лучше, чем сухой текст из учебника.

- Самое главное, что хотели сказать создатели проекта, - линия памяти никогда не должна прерываться, этот генетический код мы обязаны передавать каждому следующему поколению, - уверена ректор университета.

"Вы поймите детей и услышьте детей: на Земле места войне просто нет! К нашему сердцу один код навсегда: нет войне, только жизни есть «да!»", - хором декламируют в финале спектакля юные участники. Можно сказать, преподаватели, студенты и дети совершили настоящий культурный прорыв, языком искусства рассказав миру о геноциде белорусского народа.

Во Дворце Республики 8 января 2025 года. В центре - Наталья Карчевская, Ольга Навроцкая, Станислав Гречко

Карчевская надеется, что спектакль удастся еще не раз показать в год 80-летия Великой Победы. Хотя это непростая задача. Девочки, танцевавшие в спектакле два года назад, повзростали из своих платьиц и ролей, и на их место должны прийти новые. А многие студенты окончили университет и отправились по распределению.

Так или иначе, "Линия памяти. Код войны", по словам Натальи Карчевской, - это один из самых мощных проектов, которые удалось реализовать в университете. И одновременно ректор подчеркивает, что премия "За духовное возрождение" - награда прежде всего за успехи вуза в патриотическом воспитании молодежи.

Толчок к действиям и огромный стимул

Наталья Владимировна возглавила Белорусский государственный университет культуры и искусств в непростое время. Холодный октябрь 2020 года. Разброд и шатания в студенческой среде. Было сложно, но эта хрупкая женщина смогла убедить каждого в БГУКИ заниматься делом, а не политическими разглагольствованиями. По-новому заработало студенческое самоуправление. Убеждение, диалог с молодежью стали нормой университетской жизни.

- Мы очень долго избегали вступления в конфликты. Потому что тихо любить Родину, без лозунгов и деклараций, казалось естественным и нормальным, - без обиняков заявила Наталья Владимировна в одном из телевизионных интервью два года спустя. - Но выяснилось, что иногда это не вполне хорошо, и необходимо, как говорится, дать отлуп.

"Линия памяти никогда не должна прерываться, этот генетический код мы обязаны передавать каждому следующему поколению".

Нет, наверное, ни одного республиканского мероприятия патриотической направленности, в котором бы не участвовали студенты университета. С первого курса они учатся заявлять свою гражданскую позицию через пение, танец, режиссуру, актерскую игру. За успехи в патриотическом воспитании и участии в крупных социально-культурных проектах в 2021 году университетский коллектив удостоился специальной премии Президента деятелям культуры и искусства.

- Присуждение такой высокой награды является не просто констатацией факта, но прежде всего толчком к дальнейшим действиям и огромным стимулом, который позволяет людям видеть, что прикладываемые ими усилия оцениваются на таком высоком уровне, - заявила тогда Наталья Карчевская в интервью корреспонденту БЕЛТА.

Принимая из рук главы государства премию "За духовное возрождение", ректор от имени всех лауреатов поблагодарила Президента за сохранение мира и согласия в стране. "Все наши победы неотделимы от национальных духовных ценностей, от исторической памяти нашего народа, от государственной политики, проводимой нашим Президентом, - сказала Наталья Карчевская. - Благодаря вам, Александр Григорьевич, мы имеем право на собственный путь и никому не позволяем стереть нашу линию памяти»

. Для руководства вуза эта награда - огромная гордость и радость, свидетельство того, что университет на правильном пути. Каждый год его выпускники разъезжаются по рабочим местам в городах и селах, возглавляют учреждения культуры, руководят самостоятельными художественными коллективами, трудятся в библиотеках и школах искусств. Свыше 40 тысяч культурработников выпустил БГУКИ за полвека своей истории. И очень важно, считает Наталья Карчевская, что вуз не просто дает профессию, а воспитывает молодежь патриотами своей страны. И этот патриотический заряд, уверена она, выпускники вуза с честью передают дальше.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сказал так: "Все достижения лауреатов и их деятельность имеют высокое духовное и патриотическое звучание. Особенно важно это сейчас, когда страна готовится отметить священную дату - 80-летие Великой Победы. Мы бережно храним память о прошлом, уверенно движемся вперед и смело смотрим в будущее". (Из выступления на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Беларускі спартыўны Алімп" 8 января 2025 года). |

Юлия АНДРЕЕВА, журнал "Беларуская думка". Фото БЕЛТА и Белорусского государственного университета культуры и искусств.