

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мохов Д.С., Сценография // Театральная Беларусь: Энциклопедия. У 2 т. – Т. 2. – Мн. : БелЭн, 2003. – 576 с. – С. 349
2. Пави, П. Словарь театра : Пер. с фр. – М. : Прогресс, 1991. – 504 с.

Нейра-Любецкий Д.О., студент 415 группы  
очной формы получения образования  
Научный руководитель – Ренанский А.Л.,  
профессор кафедры

### **П. ЗЮСКИНД «КОНТРАБАС»**

Пьеса, написанная в 1981 году, представляет собой уникальное явление в современной драматургии. Этот камерный монолог, погружающий зрителя в мир одинокого музыканта, переживающего экзистенциальный кризис, не утратил своей актуальности и в XXI веке, оставаясь одним из самых востребованных произведений для театральных постановок. Секрет успеха пьесы кроется в ее универсальности: каждый зритель, вне зависимости от возраста и социального статуса, может узнать в герое Зюскинда себя, свои страхи и надежды. Экзистенциальная тоска, пронизывающая текст, резонирует с современным обществом, где все чаще поднимаются вопросы самоидентификации и поиска смысла жизни.

Пьеса "Контрабас" – это не просто история об одиночестве и отчуждении, но и глубокое исследование природы человеческого таланта, его хрупкости и подверженности влиянию внешних обстоятельств. Зюскинд, сам будучи музыкантом-самоучкой, сумел создать удивительно точный и правдивый

портрет человека, погрязшего в рутине и потерявшего связь со своим призванием. Его герой – это не просто музыкант, а символ человека, утратившего свою индивидуальность, растворившегося в серой массе и забывшего о своих мечтах. Зюскинд показывает, как общество, с его жесткими рамками и предрассудками, может подавлять творческую личность, лишая ее возможности самореализации.

В России и Беларуси пьеса "Контрабас" была поставлена неоднократно, привлекая внимание известных актеров и режиссеров, стремящихся раскрыть многогранность этого произведения. Особое место среди этих постановок занимают спектакли, в которых главную роль исполнили Константин Хабенский и Константин Райкин. Каждый из этих спектаклей стал ярким событием в театральной жизни, предложив зрителю уникальную интерпретацию пьесы Зюскинда, отражающую индивидуальность актера и режиссерский замысел. Примечательно, что "Контрабас" был переведен на более чем 30 языков и ставился в самых разных уголках мира, от Германии (где пьеса была впервые опубликована) до США и Японии, что свидетельствует о его поистине глобальной привлекательности. Этот факт подтверждает мысль о том, что темы, затронутые Зюскиндом, являются универсальными и понятными людям разных культур и национальностей.

Цель данной статьи - представить режиссерскую концепцию и особенности реализации спектаклей "Контрабас" в исполнении Константина Хабенского и Константина Райкина, выявить ключевые элементы, которые делают эти постановки интересными и значимыми для современной театральной сцены. В статье будут рассмотрены режиссерские решения, актерская игра, сценография и музыкальное оформление спектаклей, а также их влияние на раскрытие основных тем и идей пьесы Зюскинда. При анализе мы будем опираться на концепцию "сценической интерпретации" текста, рассматривая спектакль как результат творческого взаимодействия режиссера, актера и других

участников постановки [1]. Под "сценической интерпретацией" мы понимаем не просто перенос текста пьесы на сцену, а создание нового художественного произведения, обладающего собственной эстетической ценностью.

Театральную версию «Контрабаса» в МХТ им. Чехова сложно назвать моноспектаклем в строгом смысле этого слова. Режиссер Глеб Черепанов вместе с Константином Хабенским стремились уйти от традиционной монологичности, характерной для литературных чтений, и создать полноценный театральный опыт, насыщенный физическим действием и визуальными образами. Как отмечает сам Черепанов: «Наш спектакль — о гибели таланта и обмельчании души. Самое страшное — это обманывать самого себя, заниматься нелюбимым делом, общаться с людьми, которые не близки, — жить не своей жизнью. Порой это приводит к печальным последствиям...». В этой цитате заключается ключевая идея постановки: показать трагедию человека, который предал свою мечту и застрял в рутине.

Постановка разворачивается на основной сцене МХТ, что является нетипичным решением для моноспектаклей и подчеркивает масштабность замысла режиссера. Это пространство позволяет создать многоуровневую сценографию, которая становится важным элементом повествования. Действительно, спектакль поражает своей сценографией, созданной Николаем Симоновым. Мир главного героя — это одновременно и звукоизолированная студия, и метафорическая клетка, отгораживающая его от внешнего мира. Декорации, благодаря сложным механизмам, трансформируются на протяжении спектакля, создавая ощущение, что пространство вокруг музыканта живет своей жизнью, отражая его внутренние переживания. Как пишет исследователь театра П. Пави, сценография является важным элементом "семиотического ансамбля" спектакля, активно участвуя в создании смысла [2]. Сценография не просто иллюстрирует текст пьесы, а становится активным участником действия, подчеркивая одиночество и отчуждение главного героя.

Хабенский создает на сцене сложный и противоречивый образ. Его герой – это человек, раздираемый внутренними противоречиями, мечущийся между мечтой и реальностью. Он то иронизирует над собой и своим положением, то впадает в отчаяние, то предается воспоминаниям о несбывшейся любви. Хабенский использует широкий спектр актерских приемов, от гротеска до психологического реализма, чтобы передать все нюансы характера своего героя. В спектакле практически отсутствует музыка, но зато присутствует множество разнообразных звуков, создающих особую атмосферу. Шумы большого города, скрип контрабаса, эхо шагов – все это становится частью звукового ландшафта, отражающего внутренний мир главного героя.

В отличие от постановки Хабенского, Райкин остается более верен тексту Зюскинда, акцентируя внимание на языковом богатстве пьесы и иронии, пронизывающей монологи главного героя. Его "Контрабас" – это драма маленького человека, затерянного в большом мире, страдающего от одиночества и нереализованных амбиций. На сцене присутствует только герой и его контрабас, который становится для него единственным другом и собеседником. Эта минималистичная сценография позволяет Райкину полностью сосредоточиться на актерской игре и создать максимально правдивый образ.

Райкин виртуозно владеет языком, передавая все нюансы речи главного героя, его неуверенность, сарказм и внезапные вспышки гнева. Он создает образ человека, застрявшего между мечтой и реальностью, стремящегося к прекрасному, но неспособного его достичь. Как отмечает критика, Райкину удастся вызвать у зрителя не только сочувствие к своему герою, но и понимание его трагедии. Райкин использует тонкий юмор и самоиронию, чтобы смягчить трагический пафос пьесы и сделать своего героя более близким и понятным зрителю.

Спектакль с Райкиным – это пример "актерского театра", где главную роль играет харизма и мастерство исполнителя. Райкин заполняет собой все

пространство сцены, удерживая внимание зрителя на протяжении всего спектакля. Он использует минимальные средства выразительности, чтобы создать живой и убедительный образ. Его игра наполнена деталями и нюансами, позволяющими зрителю проникнуть в сложный внутренний мир героя.

Обе постановки "Контрабаса" – и спектакль с Константином Хабенским, и спектакль с Константином Райкиным – представляют собой яркие примеры современной театральной интерпретации пьесы Зюскинда. Каждый из этих спектаклей по-своему раскрывает основные темы и идеи произведения, предлагая зрителю задуматься о проблемах одиночества, отчуждения, поиска своего места в жизни и реализации творческого потенциала. Эти постановки показывают, что пьеса "Контрабас" обладает огромным потенциалом для различных интерпретаций и может быть прочитана по-новому в каждой эпохе.

Важно подчеркнуть, что успех этих постановок обусловлен не только талантом актеров и режиссеров, но и гениальностью самого Зюскинда, сумевшего создать произведение, которое продолжает волновать и вдохновлять зрителей по всему миру. "Контрабас" – это пьеса, которая заставляет нас задуматься о себе, о своей жизни, о своих мечтах и стремлениях. И пока эта тема остается актуальной, пьеса Зюскинда будет продолжать жить на сцене, находя все новые и новые интерпретации. "Контрабас" – это не просто пьеса, а зеркало, в котором каждый зритель может увидеть отражение своей собственной души.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Костелянец, Б. Драма и театр / Б. Костелянец. – Москва: Искусство, 1990. – 320 с.
2. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – Москва: Прогресс, 2003. – 516 с.