

КАБАРЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЭСТРАДНОГО ТЕАТРА

Е. В. Шедова,

кандидат искусствоведения, доцент БГУКИ

Среди разновидностей европейского эстрадного театра конца XIX – начала XX в., таких как мюзик-холл, варьете, ревю и др., кабаре занимает особое место. Его деятельность сыграла значительную роль в развитии передового направления в музыкально-театральном и изобразительном искусстве; из него вышли многие художники, писатели, музыканты и театральные режиссеры.

Сам термин «кабаре» в переводе с французского (cabaret) означает винный погребок, кабачок. В таких кабачках во Франции с середины XV в. устраивались разнообразные представления с выступлениями артистов. Следует отметить, что многие западные кабаре отказались от обстановки кабачка и стали своего рода маленькими театрами. Так, в Германии, подобные маленькие театры назывались «кабаре» или «полит кабаре» [4, с. 107]. На русской же почве термин «кабаре» не прижился и постепенно был вытеснен названием «театр миниатюр». В таких театрах разыгрывались разного рода миниатюры – маленькие пьески, вокальные, хореографические, разговорные сценки, интермедии. Отдельные эпизоды, номера объединялись конферансом или «сквозным сюжетом».

В начале XX в. обращение к народным музыкально-театральным истокам в разных странах придало кабаре особую национальную окраску, и, таким образом, сложились своего рода «национальные школы» кабаре. Как отмечает Е. Д. Уварова, «исследователи справедливо находят характерное для русской эстрады преобладание речевых жанров, влияние драматического театра. Национальной гордостью Франции стали выдающиеся шансонье. Всемирную известность получила эксцентрика английского мюзик-холла, где складывалось искусство великого Чаплина» [3, с. 4].

Первое кабаре «Черный кот» (Chat Noir) открыл Р. Сали в Париже на Монмартре в 1881 г. В начале деятельности кабаре его развлекательная программа составлялась спонтанно. Выступали поэты Э. Гудо, Ж. Жуи, М. Роллина, композитор и пианист К. Дебюсси. В 1882 г. Сали стал издавать еженедельную литературно-сатирическую газету «Ша нуар» («Черный кот»), знакомившую

своих читателей с новостями одноименного кабаре. Над оформлением газеты работали художники Т.-А. Стейнлен, А. Уиллетт, Ж.-Л. Форен, карикатурист К. д'Аш. На ее страницах печатались сатирические скетчи А. Алле, песни, стихи и комментарии многих современных авторов [3].

С момента переезда кабаре на улицу Виктор-Массе в 1885 г. Р. Сали стал его конферансье и церемонимейстером. В деятельности Р. Салиродилась традиция иронического конферанса, ставшая впоследствии неотъемлемой частью кабаре. Среди наиболее значительных находок «Черного кота» – театр теней (Theatre d'Ombres) художника А. Ривьера, в миниатюре претворявший в жизнь вагнеровскую идею «синтеза всех искусств».

В последующие годы заведения, подобные «Черному коту», возникли по всей Франции. В их числе – «Кабаре четырех искусств» (Cabaret des Quat'z' Arts), «Рыжая луна» (La Lune Rousse), «Марионетки» (Les Pantins), «Мирлитон» (LeMirliton). Известность парижского кабаре «Мирлитон» связана с личностью его основателя – шансонье А. Брюана и ростом популярности социально-критической песни, на которой главным образом и строился репертуар этого заведения. В отличие от атмосферы благопристойной, пусть и пародийной, академичности «Черного кота», в открытом в 1885 г. кабаре «Мирлитон» «гости приобщались к жизни парижских низов: на вошедшего... обрушивалось все богатство местного жаргона... Фактически Брюан изобрел собственный театр, в основе которого лежало сознательное оскорбление и унижение зрителя» [1, с. 33].

Основной темой грустных и язвительных песен А. Брюана была жизнь городской улицы. В каждой его песне слышалась горечь и одновременно надежда на возможность преодоления социальной несправедливости. Шансонье был убежден в том, что общество может спасти своих отверженных, признав ответственность за них. Песни А. Брюана заложили основу песенной традиции кабаре, продолженную в творчестве И. Жильбер. Созданный И. Жильбер исполнительский стиль, объединявший различные грани ее таланта как рассказчицы, певицы и прорицательницы, стал образцом для кабаретистов на полстолетия вперед.

Парижское кабаре «Черный кот» стало образцом и для барселонского кабаре «Четыре кота», созданного П. Ромеу в 1897 г. Заявившие о своей принадлежности к модернизму, «Четыре кота» с самого начала стали своего рода выставочным центром для группы

молодых художников-каталонцев – С. Русинола, М. Утрильо, Р. Казаса, Л. Боннина, Р. Канальса, И. Нонеля, Р. Пичота, – представителей националистической организации «Ренашенса» (Renaixença – «Возрождение»).

Первая выставка художников была проведена через месяц после открытия кабаре. С конца 1898 г. «Четыре кота» устраивали уже персональные выставки отдельных художников (например, выставки П. Пикассо в 1900 и 1901 гг.). Кроме того, в заведении устраивались литературно-поэтические чтения стремившихся к возрождению каталонского языка, фольклора и мифологии поэтов «Ренашенсы», а также спектакли театра теней, тексты и музыку к которым писали ведущие поэты и композиторы Каталонии, а декорации – художники-завсегдатаи. Еще большей популярностью в кабаре пользовались представления театра марионеток Ж. Пи, в которых посетители усматривали яркий пример возрождения народных театральных традиций Каталонии.

Деятели барселонских «Четырех котов» также издавали собственный одноименный журнал общей пародийной направленности, в котором публиковались репродукции работ ведущих художников «Ренашенсы», стихи и скетчи, сообщения и комментарии о новостях культурной жизни; на его страницах проводились и литературные конкурсы. На смену журналу «Четыре кота» вскоре пришел журнал «Пель и плома», который со временем вырос в престижное многонациональное издание, знакомившее читателей не только с новым каталонским искусством, но и с событиями мировой культуры.

Новый немецкий театр-варьете «Сверхварьете» [Überbrettl', по аналогии со «сверхчеловеком» (Übermensch) Ницше] был открыт в Берлине в 1901 г. аристократом и поэтом Э. фон Вольцогеном. По примеру французских кабаре, Вольцоген-конферансье стремился строить развлекательные программы, в которых поддерживалось бы равновесие сатиры, эротики и лирики. «Строго говоря, театр Вольцогена не вписывался в жанр кабаре по форме, зато прекрасно вписывался по духу» [1, с. 50]. Деятельность театра послужила облагораживанию варьете и проникновению шансона на немецкую сцену.

Вскоре у этого театра появились последователи, а затем и конкуренты в лице актерской группы М. Рейнхардта «Шум и дым» (Schall und Rauch) и одного из первых немецких экспериментальных театров – «Малого театра» (Kleine Theatre). Точной копией французского кабаре был берлинский «Голодный

Пегас» (Der Hungrige Pegasus) М. Тильке, в котором собирались поэты, писатели, художники и артисты П. Гилле, Г. Гиан, Э. Л. Зеeman и др. Мюнхенская богема создала собственное кабаре «Одиннадцать палачей» (Die Elf Scharfrichter), деятели которого – французский журналист М. Анри, поэт-песенник и критик Л. Крайнер, поэт и драматург Ф. Ведекинд, композитор Р. Вайнхоппель, артистка М. Дельвари др. – намеревались «вершить суд» над государственной системой защиты нравственности. «Одиннадцать палачей» включали в свои программы авангардные пьесы, которым не было места в репертуаре современных немецких театров (первая часть «Духа земли» и пантомима с неистовой музыкой и танцами «Императрица Ньюфаундленда» Ф. Ведекинда, монодрама в одном предложении «Сосед» Г. фон Гумпшенберга).

Традиции комического театра, сформировавшиеся в Австро-Венгрии на протяжении второй половины XVIII–XIX вв., послужили развитию кабаре в Вене, где в 1906 г. М. Дельвар и М. Анри открыли заведение «Ночник» (Nachlicht), сменивший название на «Летучую мышь» (Fledermaus) в 1907 г. Для «Летучей мыши» скетчи, монологи, стихи и небольшие пьесы писали П. Альтенберг и А. Польгар. С ее сцены выступал известный сатирик, актер и писатель Э. Фридель со своими знаменитыми «короткими историями».

Вскоре кабаре появились и в Будапеште, сыграв важную роль в формировании венгерского модерна. Это основанные журналистами «Пестрый театр» Й. Золтана (1901 г.), «Бонбоньерка» Э. Кондора и «Современный театр-кабаре», Ф. Мольнара (1907 г.). Следует отметить, что кабаре работали и в социалистической Венгрии в виде специфической малой театральной формы – «сценической журналистики».

В России кабаретное движение началось в 1900-е гг. Наиболее известными российскими кабаре были театр-кабаре «Летучая мышь» и театр художественных пародий и миниатюр «Кривое зеркало». Различные по репертуару и направлению оба театра оставили заметный след как в истории эстрады, так и в истории театра.

Таким образом, во всем многообразии кабаре выделяются два основных его типа. Первый тип – это кабаре как место общения актеров и исполнителей, соревновавшихся друг с другом в своем искусстве. Второй тип – кабаре как сценическая площадка для реализации интеллектуальных устремлений передовых представителей художественной культуры. В таких кабаре

пробовали свои силы молодые представители авангардного искусства – писатели, поэты, драматурги и художники, артисты-сатирики высказывали критические взгляды на современные им события в жизни государства, современную мораль, политику и культуру.

Форма актуального, злободневного представления с песнями-вставками легла в основу развлекательных представлений кабаре. Характерными чертами его деятельности стали: наличие компактной сцены для небольшого количества зрителей; авангардистская и сатирическая направленность представлений; применение различных приемов отстранения; задиристый, вызывающий тон в общении конференсье со зрителем; импровизационное начало, подчинившее себе и развлекательные программы, и способ актерского выражения, и организацию зрелищ, включавшую декорационное оформление сцены и костюмерию.

1. *Аппиньянези, Л.* Кабаре / Л. Аппиньянези ; пер. с англ. Н. Калошиной, Е. Канищевой. – М. : Новое литературное обозрение, 2010. – 288 с. : ил. – (Серия «Культура повседневности»).

2. *Тихвинская, Л. И.* Повседневная жизнь театральной богемы Серебряного века: кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917 / Л. И. Тихвинская. – М. : Молодая гвардия, 2005. – 527 [1] с. : ил. – (Серия «Живая история: Повседневная жизнь человечества»).

3. *Уварова, Е. Д.* Эстрадный театр: миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917–1945) / Е. Д. Уварова. – М. : Искусство, 1983. – 320 с.

4. *Kittner, D.* Kabarett kontra Kapital / D. Kittner. – Berlin, Henschelverlag : Kassetten, 1977. – 240 s.