

Юрченко Т.Г. *

**«ПЕРЕЖИВАНИЕ ТЕМЫ В ПРИСУТСТВИИ ЗРИТЕЛЕЙ».
РЕЦЕНЗИЯ НА КН.: КРЫМОВ Д. НОВЫЙ КУРС: РАЗГОВОРЫ
С САМИМ СОБОЙ. –**

Москва : Новое лит. обозрение, 2025. – 248 с. («Театральная серия»)

Поступила: 20.01.2025

Принята к печати: 30.04.2025

Для цитирования: Юрченко Т.Г. «Переживание темы в присутствии зрителей» [рец.] // Вестник культурологии. – 2025. – № 3(114). – С. 222–227. – DOI: 10.31249/hoc/2025.03.13 – Рецензия на книгу: Крымов Д. Новый курс: Разговоры с самим собой. – Москва : Новое лит. обозрение, 2025. – 248 с. («Театральная серия»).

Yurchenko T.G.

“Experiencing the Theme in the Presence of Spectators”

Book review:

Krymov D. The New Course: Conversations With Oneself. –

Moscow : Novoe lit. obozrenie, 2025. – 248 p. (Series: Theatre).

Received: 20.01.2025

Accepted: 30.04.2025

For quoting: Yurchenko T.G. “Experiencing the Theme in the Presence of Spectators” [review] // Herald of Culturology. – 2025. –

* Юрченко Татьяна Генриховна – старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия; yurchenko2003@mail.ru

Yurchenko Tatyana Genrikhovna – Senior Researcher at the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; yurchenko2003@mail.ru

No.3(114). – P. 222–227. – DOI: 10.31249/hoc/2025.03.13 – Book review: Krymov D. The New Course: Conversations With Oneself. – Moscow : Novoe lit. obozrenie, 2025. – 248 p. (Series: Theatre).

Новая книга Дмитрия Крымова – третья по счету после вышедших в 2021 г. «режиссерских экземпляров» его девяти спектаклей, объединенных в книгу «Своими словами» [Крымов, 2021], и книги расшифрованных записей занятий по зуму со студентами-театральными художниками его последнего курса в ГИТИСе в эпоху пандемии «Курс: Разговоры со студентами» [Крымов, 2023]. «Своими словами» – записи будущих спектаклей, сценарии, или, как называет их сам режиссер, «ход дела» – «с музыкой, шумами, паузами, мизансценами и местами для импровизаций» [Крымов, 2021, с.9], тогда как «Курс» – «возможность, – по словам ученицы Крымова и в дальнейшем художника многих его спектаклей Марии Трегубовой, – подслушать, подсмотреть, унюхать и пощупать что-то невидимое, беззвучное, неосязаемое», где нет готовых рецептов, но есть главное: «способ мышления, открывающий дверцу» [Крымов, 2023, с. 9]. В новой книге режиссера «открывающим дверцу» ключом стали зафиксированные в дневниковых записях «первые (а потом и вторые, и третьи) мысли по поводу будущих спектаклей» [Крымов, 2025, с. 9], как осуществленных, так и пребывающих только в замыслах. Речь идет о 28 получивших сценическое воплощение спектаклях (всего поставленных режиссером спектаклей больше), девять из которых представлены также «режиссерскими экземплярами» в книге «Своими словами» – дополнительная и уникальная возможность сопоставить первоначальный импульс к созданию спектакля и его готовый сценарий.

«Первые мысли», приводящие к рождению спектакля, приходят странными, неведомыми путями. «Все связано со всем, тронешь случайно одно, зашевелится другое, вроде и не связанное с этим “одним”... Все имеет равное значение, все перепутано и все связано... Это облако жизни. Это и есть жизнь... Мусор жизни. И за какой-нибудь сломанный стул можно вытянуть свою бабушку и могилу отца. Ход мысли, перескоки, “глупости”, создающие мир» [Крымов, 2025, с. 144].

Перепутанность и связанность одного с другим, игра смыслов и ассоциаций – «ожерелье из образов, переходящих друг в друга по своей новой, внутренней драматургии» [Крымов, 2025, с. 231], собственно и образуют ткань спектаклей Крымова, пересказать которые практически невозможно – их надо смотреть. О его ранних постановках, поставленных режиссером со своими студентами, учившимися на театральных художников, стали говорить как о «театре художника». Они были построены на движении визуальнопластических образов и совсем без слов. Слова в спектаклях появились довольно скоро, однако визуальная составляющая при этом никуда не делась: она была словами только усилена. «Я хочу, – пишет Крымов о замысле спектакля по чеховской “Чайке”, получившем в итоге название “Костик”, – заострить манеру, в которой я расскажу зрителю о своих находках до дикой остроты, до гротеска, до невозможного. Неожиданного по форме, визуального, визуализированного. Например, Костя должен бить Нину чайкой, оба должны быть в крови; это последняя их встреча в “той”, старой жизни, и он “квитается” с ней за все, что она сделала и сделает» [там же, с. 230].

«Театр для глаза. Душа подтянется», – скажет режиссер о своем методе [там же, с. 238]. «Визуализированное» – основа всех спектаклей Крымова: «Разные конструкции по выниманию души... Изобретение этих конструкций и осуществление их всеми возможными и доступными средствами» [там же, с. 237]. Причем «конструкции» – это всегда новое и всегда удивление. Удивление не только изобретательности мастера, но и тому, что благодаря этому открывается в, казалось бы, давно известном: «постараться не меняя текста и композиции, создать новую жизнь», пишет он о спектакле по пьесе А.Н. Островского «Поздняя любовь» [там же, с. 115]. И далее о том же чуть подробнее (по поводу спектакля «Киндер-сюрприз», по «Ромео и Джульетте» Шекспира): «это гармония моего театра, где дело не в стихах и даже не в самой пьесе, а в том, что вы все знаете эту историю и знаете, что ее рассказывали десятки сотен раз, она перестала пахнуть, и, чтобы запах вспомнить, пьесу надо изменить... Надо вынуть старый позвоночник и вставить новый, может быть, более простой, но подвижный... А на новом скелете будет только то, что двигается, дышит и живет» [там же, с. 128].

Так в Островском – авторе «Бесприданницы» – надо увидеть Шаламова: «не “бытописатель”, а человек, понявший, где и как мы

живем» [Крымов, 2025, с. 118]. Так не шекспировскими, но «своими словами» Крымов рассказывает историю Ромео и Джульетты – историю о том, что «мир идиотичен и жесток, ему не до любви, она ему мешает» и «должно быть очень жалко этих повзрослевших детей. Жалко» [там же, с. 128]. Или о тургеневском Герасиме (спектакль «Муму»): «Утопил ребенка. Русское неосознанное зверство» [там же, с. 131]. Все это – спектакли, имеющие первоначальный литературный источник. Но есть и другие, где такого источника нет, например, «Смерть Жирафа» о «нахлынувших воспоминаниях» в ситуации «заминки на похоронах, заминки перед закапыванием тела» [там же, с. 11], построенная на очень личных монологах актеров о самих себе. Или полностью сочиненный режиссером спектакль «Русский блюз. Поход за грибами» о походе за грибами как национальной идее, «скрепе», объединяющей как «единая страсть», «врожденный родовой инстинкт», как «опознавательный знак: свой – чужой» [там же, с. 81], поверх которой – «удушающая нервность жизни. Все связано дискомфортом. Все связано тем, от чего хочется бежать. Бежать в мечту, в иллюзию» [там же, с. 85].

Впрочем, принципиальной разницы между постановками, имеющими первоисточник или такового не предполагающими, в театре Крымова не существует. «Расширить Уайдлера до своей жизни» [там же, с. 142], – пишет режиссер о спектакле «Все тут», где пьеса американского драматурга «Наш городок», увиденная когда-то в театре и очень впечатлившая юного Крымова, обрастает деталями и подробностями семейных воспоминаний о родителях – папе, театральном режиссере Анатолии Васильевиче Эфросе, маме – театральном критике Наталье Анатольевне Крымовой, о бабушке Зине – комиссаре в Гражданскую войну, о легендарном завлите Эфроса – Нонне Скегиной, завещавшей развеять свой прах над могилой любимого режиссера. Есть в этом спектакле и фрагмент из задуманной, но не осуществленной постановки «Остров Сахалин» по А.П. Чехову.

Спектакли Крымова очень узнаваемы, их никогда не спутаешь ни с какими другими: их объединяет подход режиссера к материалу, его творческий метод, который он сам определяет как «смесь Станиславского и Вахтангова»: «Это не реалистический рассказ. Это скорее показ, игра в тему, в сюжет, придуманный для раскрытия темы. Это – игра, показ не для публики, а в присутствии ее, иногда и для нее, а иногда – забываясь в игре, забывая о публике... Пережи-

вание темы в присутствии зрителей» [Крымов, 2025, с. 228]. Задача – передать, материализовать «внутренний» реализм в «гротесковых и визуализированных картинках. И щемяще. Щемяще. А откуда это взять? Из себя, из личного опыта» [там же, с. 237]. Именно пережитое – чувства, воплощенные в «картинки», связывают воедино разрозненные элементы жизни, обнаруживая в ней рифмы и смысл. Об этой игре «на основании собственных чувств» [Крымов, 2023, с. 237] много сказано в книге разговоров со студентами «Курс»¹. То, что делает Крымов, он сам формулирует так: «визуализированные автопортреты в пейзаже той или иной пьесы. Спектакль как инкрустация смыслов. Пластическое перетекание явных формул-образов: одна в другую, одна в другую» [Крымов, 2025, с. 237].

Новая книга Дмитрия Крымова дополняет две вышедшие ранее как необходимая третья часть триптиха, помогающего приблизиться к пониманию того, чем его театр столь непохож на другие, в чем кроется секрет столь сильного эмоционального воздействия его спектаклей на зрителя. «В общем, надо непредсказуемо вести рассказ, – завершает книгу режиссер. – Эта непредсказуемость и есть стиль... Калейдоскоп из стилей, АМАРКОРД в театре. АМАРКОРД как стиль рассказа, а не как сюжет. У Феллини эта история его жизни, а у нас – способ говорения в театре. И парадоксальный, не прямой, абсурдистский, юмористический способ рассказа. Новый язык театрального рассказа – “несерьезный”, это важно!» [Крымов, 2025, с. 239].

Список литературы

Крымов Д. Курс: Разговоры со студентами. – Москва : Новое лит. обозрение, 2023. – 272 с., ил. («Театральная серия»).

Крымов Д. Новый курс: Разговоры с самим собой. – Москва : Новое лит. обозрение, 2025. – 248 с. («Театральная серия»).

Крымов Д. Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены. – Москва : Новое лит. обозрение, 2021. – 504 с.

Юрченко Т.Г. «Найти в себе боль и научиться работать с ней» [рец.] // Вестник культурологии. – 2024. – № 2(109). – С. 269–274. – DOI: 10.31249/hoc/2024.02.15. – Рецензия на книгу: Крымов Д. Курс: Разговоры со студентами. – Москва : Новое лит. обозрение, 2023. – 272 с., ил. – («Театральная серия»).

¹ Рецензию на книгу см.: [Юрченко].

References

Krymov, D. Novyj kurs: Razgovory s samim soboj [The New Course: Conversations With Oneself]. Moscow, Novoe lit. obozrenie Publ., 2025. 248 p. («Teatral'naya seriya»). (In Russ.)

Krymov, D. Kurs: Razgovory so studentami [Course: Conversations with Students]. Moscow, Novoe lit. obozrenie Publ., 2023. 272 p., il. («Teatral'naya seriya»). (In Russ.)

Krymov, D. Svoimi slovami. Rezhisserskie ekzemplyary devyati spektaklej, zapisannye do togo, kak oni byli postavleny [In Their Own Words. Directed Copies of Nine Plays, Recorded Before They Were Staged]. Moscow, Novoe lit. obozrenie Publ., 2021. 504 p. (In Russ.)

Yurchenko, T.G. «Najti v sebe bol' i nauchit'sya rabotat' s nej» [rec.] [“Find Your Pain and Learn to Work with It” [rew.]] In *Vestnik kul'turologii*. – 2024. – № 2(109). – S. 269–274. – DOI: 10.31249/hoc/2024.02.15. – Recenziya na knigu: Krymov D. Kurs: Razgovory so studentami [Book review: Krymov D. Course: Conversations with Students]. Moscow, Novoe lit. obozrenie Publ., 2023. 272 p., il. – («Teatral'naya seriya»). (In Russ.)