

В жизни больше «горя от ума» или от эмоций и «чувств»?

Дополнит. ключевые слова: Личность, Проблемы, Развитие, Разум, Гармонизация

Вступление. В сезоне 2011-12 гг. я внимательно познакомился с двумя премьерами Ульяновского драмтеатра. С двумя «комедиями» - по ремаркам в буклетах, а фактически о драмах жизни - как конкретно зримыми художественными иллюстрациями к Пониманию сложной Диалектики взаимодействий Чувств и Разума... В единой Личности, так или иначе стремящейся к Целостности и Гармоничности... Но по жизни часто, увы, попадающей в ситуации «раздвоения» (и более сложные «расщепления»), причем далеко не всегда с шансами на доброкачественный возврат к «самосборке». ----- (Примечания *1,*2)

То, что эти два спектакля оказались «рядом» в одном сезоне и пользовались при этом вниманием публики (ниже), - повод и свидетельство Актуальности попытки увязать их отдельные названия (кавычки в заглавии) и сюжеты в объёмный общий проблемный вопрос заглавия. Данное эссе - дополнительный личный взгляд на эти многовековые Проблемы Развития Личности. Взгляд не конкретно-профессиональный (психология, искусствоведение) и не критический, а скорее философско-культурологический – с обобщающей Рефлексией взаимосвязей основных Смыслов (Заключение). Не претендуя на подробное освещение, тем более решение таких фундаментальных, иногда «роковых» (ниже) Проблем - фокус внимания (иногда с подтекстом) большинства Искусств и многих Наук. ----- (*3)

1. «Горе от ума» (по А.С. Грибоедову, режиссер А.Ф. Кац). Впервые попал на второй премьерный показ 11.09.2011, затем 12 октября и ещё 2-3 раза (по частям» до февраля-2012). Всегда зал был заполнен, больше молодежью, в т.ч. организованными старшеклассниками (даже на верхнем ярусе) при активном внимании и эмоциональных реакциях...

1.1. Фабула пьесы и спектакля. Нестандартный «любовный треугольник»: Чацкий любит Софью и предлагает ей соединить жизни. Молчалин не любит, но хотел бы (и не скрывает, флиртуя со служанкой Лизой) корыстно жениться на её приданом. У неё же пока нет любви, но играет Умом с обоими и теряет в итоге обоих... Боковые линии дополняют сюжет до «пятиугольника»: отец Софьи Фамусов пытается перевести её внимание на перспективного жениха - бравого, на её же взгляд, вроде, старого «настоящего полковника» Скалозуба...

1.2. Моменты впечатлений и Рефлексии. Смысл пьесы (её «мораль», главный вывод), заложенный в ней |вполне молодым (до 30 лет в 1823-25 гг.), хотя уже обстрелянным в боях её автором, представляется мне ясным: **горе Чувствам и мечтам людей** - их носителей, если допустить «игры» рационального Ума слишком близко к ему непосильному Управлению поиском Счастья в рутине текущей жизни (главная «тайна Бытия» людей?)...

Не помню, видел ли ещё когда-то где-нибудь «Горе от ума» в ином исполнении? Эта же постановка показалась «классической» - по общей сценографии (типичная барская гостиная) и характеру монологов и диалогов (при некотором избытке их риторичности). Но при этом - вполне динамичный спектакль с явными ассоциациями к современности - (отмечено многими аплодисментами и иными Формами одобрения зала...

Из частных, на которые обратил внимание:

* «Верстовые столбы» под потолком (в т.ч. их хоровод в конце) - разные ассоциации с дорогой: и как версты (это отметили и девушки в антракте), и как Символ дороги жизни...

* Сжигание записки на подносе настоящим огнем (как это допустили пожарные? ☺).

* Чацкий оказался несколько разным в разных представлениях (разные актеры - выяснилось позже, как и объяснение огня дежурством пожарника за кулисами ☺).

Уже при написании этого текста узнал, что спектакль представлен Драмтеатром на областной фестиваль «Лицедей-2012».

2. «Чувства» (по А.П. Чехову, режиссер Л. Зайкаускас)

Первая встреча с этой новой постановкой произошла случайно в начале сентября на 10-15 мин. на репетиции на малой сцене танцев с медведем (из главных героев - ниже). Плановая же встреча была 18 сентября на 2м премьерном показе (~95% зала), но при этом посмотрел

лишь последнюю треть спектакля... Только с 3го захода 22.10.11 посмотрел начало, в т.ч. проход через зал на сцену ансамбля «Русская душа» во главе с Л.Г.Лариной (ныне директор филармонии). Лишь 20.01.12 (в 5-й попытке!? ☺) смог посмотреть спектакль полностью. И окончательно понял, что музыканты - полноценные участники спектакля, где *«режиссер заставил актеров играть слова Чехова»* - одна из реплик спектакля и о его музыкальной, похоже, стороне. Слов же произносится относительно немного (в сравнении с «Горем от ума»), но зато много эмоциональных возгласов под музыку... ----- (*3)

2.1. Фабула и сюжет спектакля. Основная линия по рассказу А. Чехова «Верочка» (имена героев по спектаклю ниже). В довольно случайной и недолгой встрече (на деревенском праздновании Масленицы?) Николай и Ольга чувствуют нарастающие взаимные симпатии. Но при некоторой нестыковке их Чувств «по размеру» и по Времени, что переводит комедию в драму. Давно созревшая к любви Ольга не хочет и не может её скрывать... А он прозревает к этому медленнее, признаваясь себе и Ольге, но впадая в отчаяние от её ухода (внешне гордого - по отсутствию должных взаимопонимания и реакции), похоже невозвратного...

Действие начинается неспешным представлением музыкантов (выше), затем - основных героев под музыку. Иногда сцена «затуманивается» из баллончиков (некоторых астматиков это выгоняло из зала!?). Это Символ неясности пути Николая - пробирается «ощупью», чтобы перед намеченным отъездом проститься с Ольгой. Но её активные подруги заигрывают, «охмуряют» героя, в т.ч. с «хи-ханьками» и разными пластическими "штучками": кормление «кашкой», веселые пляски с непростыми элементами акробатики - повторяется неоднократно (с вариациями и, как мне показалось, с некоторым перебором...)

2.2. Яркие впечатления ("фишки" спектакля). * Контраст разных Чувств: от поверхностных симпатии или огорчения до радостного удивления (смех сквозь слезы или наоборот) либо отчаяния - последняя трагическая ключевая сцена Николая у закрытых за Ольгой ворот (с колокольным звоном). Из других Чувств-Эмоций: нетерпение, беспокойство, тревога...

* Поддержка ансамбля «Русская душа» - разнообразной музыкой и пластическим соучастием-игрой: торжественное явление при начале спектакля и весёлое убегание в его конце.

* Яркий песенно-танцевальный энтузиазм актрис (с акробатикой и цирковым гротеском).

* Пляски и иные действия с медведем - важным героем (почему-зачем? не совсем ясно).

* Звуковой «пролет журавлей в Африку» и организация для них «посадочной полосы» (с водкой и хлебом), чем они - не захотели почему-то воспользоваться (очень тронуло ассоциациями с современными ситуациями в Российской глубинке)...

* Эпизоды с кукушкой, комарами, засыпка розами (не без перебора)...

2.3. Моменты философской Рефлексии в спектакле.

* *«Не знают, куда летят...»* (ближе к концу, по поводу журавлей, но не только о них);

* *«Счастье основано на равновесии»; «Столько смысла и поэзии, а я глух и нем»;*

* *«Молодость уходит... прошла...»; «Пропала жизнь»* - с драматическим затуманиваем зала (к немалому оживлению молодежной аудитории)...

По ответы на эти Проблемы явно не формулируются. Показалось в целом, что тема **прощания** в спектакле звучит сильнее, чем тема надежды и встречи... -----(*3)

2.4. Некоторые замечания и вопросы: * Излишняя шумность (при том, что «молчальные» сцены показались более сильными). Шире: акценты-нагрузка на интонации и пластику (жесты, движения) в «Чувствах» заметно больше (иная режиссура?).

* Показалась вредной (в современной ситуации) ух-весёлая пропаганда пьянства.

* Хотелось бы узнать Способ охлаждения «медведя» в его «шкуре-скафандре» за 1,5 ч (в конце он, сняв маску с головы, подтвердил: *«Жарища - страшное дело...»*).

* Зачем 20 чугунов, висящих у задника?..

3. Элементы общей Рефлексии по обоим спектаклям

Я начал писать тексты по разным Проблемам "Чувства-Разум" с 2009 г. И удивился, увидев осенью-2011 в программе Драмтеатра два новых спектакля "в тему".----- (*4)

Основной Смысл (ядро Содержания для массового зрителя) обоих спектаклей обобщий - показать раздраз между Эмоциями-Чувствами и Умом- Разумом. В упрощенном, конечно,

представлении этого как борьбы противоположностей. "Между небом и землей война..." (до сих пор нередко голосом В. Цоя) - с разными меняющимися составами «армий» Культуры на обеих сторонах. Например, «Только влюбленный имеет право на звание человека...» (?) - от имени А.Блока (на слух). Но он знал, конечно, термин *Homo sapiens* и, наверное, известный и тогда афоризм «Я мыслю, следовательно существую»...

Общее к этому моё впечатление от двух комедий Ульяновского драмтеатра о **драмах жизни**: от Чувств, если они немерены, горя всё же больше, чем от Ума, в т.ч. обычного рационально ограниченного (не путать такой с Разумом). Потому хотя бы, что немеренные Чувства могут и часто ломают жизнь-судьбу более радикально, даже катастрофично. Например, Николай к Ольге в решающей сцене "тайны непонимания" ("Чувства"): "**Не больны ли вы (чувством)?**" И почти очевидные (внимательному зрителю) выводы:

* Горе, вроде, Чувствам Ольги от рациональных жизненных Планов Николая.

* Горе и чувствам Николая от показного равнодушия Ольги (конец спектакля).

В начале цепи этих горестей, однако, пребывает именно «**немеренность**» **Эмоций и Чувств** Ольги - по их интенсивности и темпу, относительно Меры Николая...

В целом оба спектакля верно отразили, насколько далеки реалии Жизни от мечты Чехова о «тонких настройках» отношений между людьми, даже взаимно внимательными.----- (*3)

За тысячи лет люди, увы, ещё не научились «измерять» (в граммах? метрах? калориях??) горе, радость, любовь... Удовлетворяясь пока качественными обозначениями, типа: большая радость, безмерное горе, возвышенная любовь... Провести бы референдум, соцопрос: Что важнее по Жизни - Чувства или Ум? Что людям развивать в первую очередь? Представляется, что в современной России 80-90% населения быстро, без колебаний ответили бы «Чувства?» У женщин и служителей муз доля таких ответов была бы, наверное, больше. У изобретателей же, ученых, учителей - значительно меньше...

Как эти оценки могут измениться при движении в будущее? По общей Логике Развития Общества *Homo sapiens* (с учетом нынешних тенденций роботизации и «киборгизации») и Реальность, и её оценки должны смещаться в пользу, вроде, Разума...

Заключение. В подтекстах обеих спектаклей, показалось, внимательный вдумчивый зритель может почувствовать («третьим глазом?») неочевидные более глубокие Смыслы-тенденции - главное в настоящих художественных произведениях...А именно: перспективные фундаментальные Цель и задачи Культуры - «увидеть-нащупать» и наглядно-убедительно показать «дорожки-тропинки» к доброкачественному Синтезу Чувств и Разума (посильный Синтез Функций левого и правого полушарий мозга) на общем пути духовного Развития как исторического назначения человечества. Культурологические вопросы типа «*Что же это такое?*» и Почему-зачем в этом нужно разбираться?... здесь отложим, сославшись на иные тексты в этом и соседних блоках P2 (и на большую там библиографию). ----- (*4)

-----**Примечания:** (*1) Это ремэйк одноимённой публикации /ЧКР-2012,ч2:с64-70/. Благодарю административную службу театра (В.И. Пустоход и др.) за свободный допуск на спектакли (даже при аншлагах, как культуролога-общественника) - способствовало появлению этой Рефлексии.

(*2) МЕГА-апория "Разум-Чувства" освещена в текстах P2/Человековедение.

(*3) И в основных пьесах А. Чехова доминирует борьба противоположностей при весьма редких подвижках к их единству (как и в большинстве современных телесериалов). По мнению актрисы А. Демидовой (на слух по её беседе с А. Калягиным на РР 25.03.12), в основных пьесах уже большой Чехов «*словами закрывает чувства ввиду внутреннего прощания с жизнью*»...

(*4) Отложим и более простые ОРГ-вопросы (на которые пока нет ответов), почему и как спектакли оказались рядом в одном сезоне? Или более частный: почему на «Лицедей-2012» не представили спектакль "Чувства» (более оригинальный и богатый в плане именно лицедейства)?