

МИР¹
ЭСТОНСКОГО²
ТЕАТРА^{III/3}

1 → мир

– Принято думать, что искусство может изменить мир, но мы привыкли, что оно это делает косвенно, без активного вмешательства, специфическими средствами искусства.

2 → Эстония

– История эстонского народа сводится скорее к выживанию, чем к героическим битвам.

3 → театр

– Общеизвестно, что 1906 год считается началом эстоноязычного профессионального театра.

Текст: Отт Карулин, Моника Ларини

Перевод: П. И. Филимонов

Редактор: Борис Тух

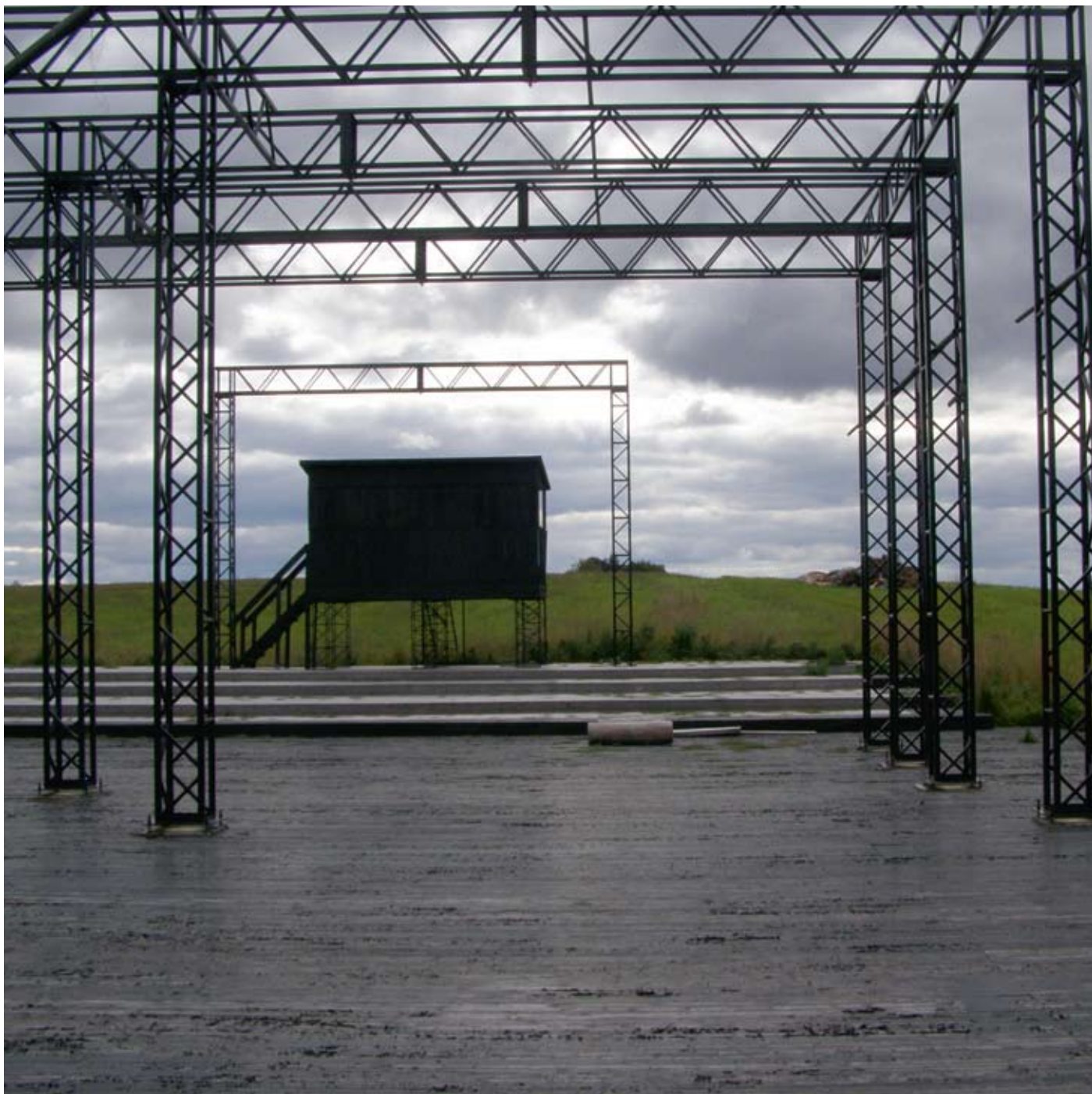
Графический дизайн: Пийя Рубер

Авторы фотографий:

Awentus and Heikmann, DeStudio, Scanpix Baltics, STÜ, Пауль Агурайюя, Гуннар Вайдла, Таави Варм, Валдур Вахт, Сийм Вахур, Википедия/Gsitnikov, Лийна Виру, Тоомас Вольмер/ETA/Scanpix, Прийт Грепп, Зал гильдии Св. Канута, Отт Кадарик, Андрес Кейль, Лаури Кульпсоо, Яанус Лаагрикюль, Юло Лауметс, Пеэтер Лауритс, Антс Лийгус, Эва-Лийса Линдер, Энн Лойт, Тезт Мальсроос, Каарель Миккин, Крис Моор, Национальная Опера «Эстония», Тийт Оясоо, Анете Пельмас, Алан Прооса, Раквереский Театр, Харри Роспу, Пийя Рубер, Эне-Лийс Семпер, Трийн Синиссаар, Неле Соовяли, Союз любительских театров Эстонии, Тыну Тамм, театр NO99, театр R.A.A.A.M., театр «Ванемуйне», театр «Угала», театр Фон Краля, театр «Эндла», Хейго Тедер, Тайво Тенсо, Юри Тенсон, Лийна Унт, Яссу Хертсманн, Вилле Хювонен, Матс Ёун, Андрус Эсмаа, Эро Эпнер, Эстонский Драматический Театр, Эстонский Кукольный и Молодёжный театр, Эстонский Литературный Музей, Эстонский Музей Театра и Музыки (ТММ), Эстонское Национальное Телерадиовещание, Эстонское Театральное Агентство, Пеэтер Ялакас.

Опубликовано Институт Эстонии / Эстонское Театральное Агентство

ISBN 978-9949-9442-2-4

БЛУЖДАЮЩИЙ ТЕАТР

В Эстонии театр может возникать в самых неожиданных местах. Большое количество найденных для игры мест и спектаклей под открытым небом за последние десять лет привело к тому, что публике порой важнее, где идет спектакль, чем то, кто и с какими актерами его поставил. Мы в равной мере сильно любим и наш театр, и наше короткое лето, и когда они сочетаются, интерес эстонцев к театру становится просто безумным. Ради зрелища мы ночью готовы проехать десятки километров, чтобы попасть на представление, начинающееся в четыре часа утра походом публики по болотам, даже если погода не радует и дождь льёт как из ведра. В результате у нас есть **театр в усадьбе**, **театр на заводе**, театр на хуторе, **театр на реке**, **театр в замке**, **театр на пляже** (см. стр. 53), театр в лесу, **театр на озере**, театр в-на болоте и **островной театр**.

островной театр
посетители на судне добираются до острова Найссаар, в порту ожидает грузовик, который довозит их до театра.

театр на реке
«Лесорубы» (2002), театр «Эндла»

театр на заводе
«Песни эстонских мужчин» (2008), театр Фон Краля

Места проведения театральных представлений, 2011

Театральная карта Эстонии в 2011

театр на озере

«Молодая Эстония» (2011), Ракверский Театр

театр на заводе

«Парсифаль» (2011), Национальная Опера «Эстония»

С одной стороны, успех театра в неконвенционных местах можно объяснить феноменом два-в-одном: количество представлений ограничено и, помимо собственно театра, люди могут побывать в местах, ранее недоступных для посещения, или насладиться загородной прогулкой на природе. Поэтому *genius loci* новых площадок иногда появляется в образе дополнительного коммерческого развлечения, а иногда приятно щекочет наши самые возвышенные чувства и/или интеллект.

театр на заводе

«Сквозь стекло» (2011), театр «Угала»

театр на мызе

«Дядя Ваня» (2002), театр «Угала»

театр в замке

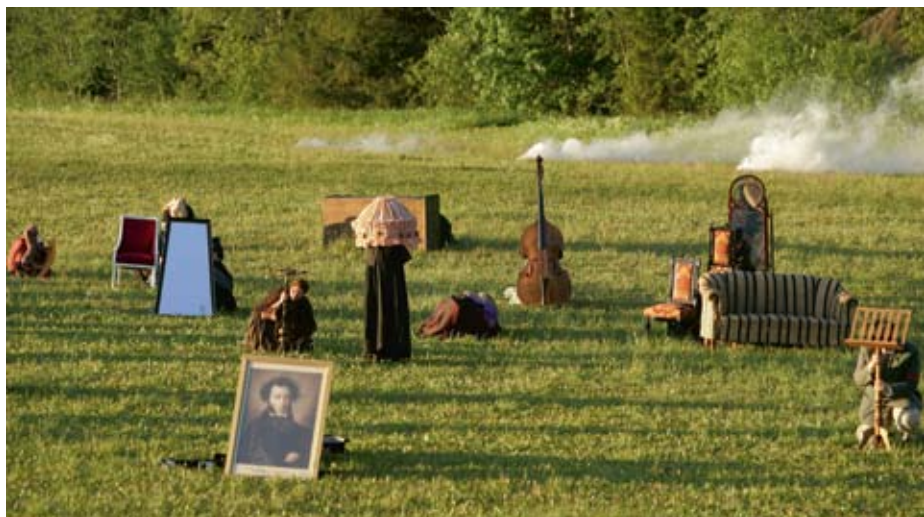
«Мизантроп» (2011), «Театрум»

«Варгамяэский агнец» (2011), Альбуский уезд

Варгамяэ

→↗↑ Место рождения и музей одного из самых признанных эстонских писателей Антона Хансена Таммсааре (1878–1940). Это также среда обитания, описанная в его пенталогии «Правда и справедливость» о жизни эстонского народа в конце 19 и начале 20 веков. После выхода первой части пенталогии в 1926 году многие люди начали посещать его родной хутор, чтобы посмотреть на пейзажи, описанные в романе. С 1970-х годов земли музея стали популярным местом для различных представлений театра под открытым небом — но пьесы, основанные на работах Таммсааре пользовались наибольшей популярностью. Варгамяэ также отлично подходит для изучения жизни эстонских крестьян середины 19 века в целом. В дополнение к просмотру экспозиции, посетители могут прогуляться по священной дубраве или пойти в поход по близлежащим топам.

«Республика Варгамяэ» (2008), Таллинский Городской Театр

Но, несмотря на всё растущее количество новых мест проведения, есть места, куда публика возвращается снова и снова. Национально-мифологические пейзажи, пропитанные культурным наследием, такие, как Варгамяэ, каждое лето наращивают всё новые театральные слои. Индивидуалисты по своей природе и достаточно спокойные в религиозном плане эстонцы обретают чувство общности на таких выездах, и там знакомятся с архетипами своей культуры, величие которых не подвергается сомнению.

«Королевство Варгамяэ» (2006) театр «Эндла» / Раквереский Театр

ТЕАТР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

манифест о независимости

Согласно главному нарративу истории Эстонии, наш 700-летний период под чужеземным игом завершился в феврале 1918 года, когда Эстония была провозглашена независимой демократической республикой. Впервые **манифест о независимости** был провозглашен 23 февраля с балкона театра «Эндла» в Пярну, и днём позже — в Таллине. 24 февраля до сих пор отмечается день рождения Эстонской Республики. Кульминацией праздника становятся президентский приём, концерт и речь президента, которые обычно проводятся в Национальной опере или в другом театре.

Общепризнано, что 1906 год считается началом эстоноязычного профессионального театра. Многие театральные здания, построенные в начале XX века **и в наши дни работают как театры** и в заметной степени финансируются за счёт пожертвований. Для эстонцев, театр на их родном языке символизировал национальное пробуждение страны и отделение от чужих культур — в предыдущие века территория Эстонии неоднократно сменяла хозяев, принадлежала как различным орденам, так и Дании, Швеции и России. Театр был и до сих пор остаётся символом эстонской независимости.

здания, которые и в наши дни работают как театры

↑ Малое здание театра «Ванемуине» в Тарту, построенное в 1914–1918 гг. «Ванемуине» занимает три здания, это единственный театр в Эстонии, в репертуаре которого соседствуют драматические, танцевальные и музыкальные постановки.

↑ Здание Эстонской национальной оперы открылось в августе 1913. Оно было практически уничтожено во время бомбёжки Таллина во Второй мировой войне, но было построено вновь в 1947.

↑ Здание Эстонского Драматического Театра открылось в 1910 году. Архитекторы, Николай Васильев и Алексей Бубыр, вернулись в Драматический Театр в качестве персонажей в 2010 году на премьере пьесы Андруса Кивиряхка «Васильев и Бубыр его поставили сюда» (см. стр. 38).

Дунояр Вайла

Значение театра как носителя национального духа ещё больше возросло при Советской оккупации. Театр стал тем местом, где со сцены звучала правда. Несмотря на то, что каждое звучащее со сцены слово проходило цензуру, было совершенно невозможно контролировать то, с какой интонацией это произносилось, и формальные граждане Советского Союза шли в театр в поисках правды жизни, высмеивания политических лидеров и ради **манифестов национального самоосознания**, спрятанных между строк. Так как механизм советской пропаганды хотел нести искусство в массы, **было построено несколько больших театров**, и посещаемость быстро росла, **превысив 1,5 миллиона в год** во второй половине 1980-х.

Эстония, Таллинн, Музей

было построено несколько больших театров

↑ Главное здание «Ванемуине», открытое в 1967 году, располагает залом на 700 мест со сценой, для драматических, оперных и балетных постановок.

Эстония, Гануэри, Угала

↑ Здание «Угала» в Вильянди открылось в 1981 году и на сегодняшний день это последнее большое здание театра, построенное в Эстонии.

манифесты национального самоосознания

← Перестройка и гласность либерализовали общественный климат начиная с 1987 года, однако цепкая хватка цензуры стала слабеть еще раньше. Так, Микк Миквер¹ в Эстонском Драматическом Театре смог поставить «Цвета облаков» Яана Круусвалля² уже в 1983 году. Пьеса рассматривала тему эстонцев, в 1944 году бежавших на лодках в Швецию от советских репрессий. Это была одна из первых постановок коснувшихся табуированной ранее тематики.

превысив 1,5 миллиона

Плановая экономика советского времени требовала от театров выполнять планы посещаемости. Статистике того времени нельзя полностью доверять, однако каждый район (ныне - уезд) получил свой театр, кроме того, театры обязаны были гастролировать – часто в заводских клубах и других неподходящих местах. Ради массовости было построено несколько новых вместительных театральных зданий.

С восстановлением в 1991 году независимости утвердилась рыночная экономика, которая, в свою очередь, привела к росту безработицы и непосредственно повлияла посещаемость театров, которая снизилась почти вдвое. до 800 000 тысяч посещений в год. Стало практически невозможным содержать огромные театры советского периода и заполнять их людьми. Кроме экономических трудностей, театрам оказалось непросто обрести новый смысл в ситуации, когда пропала всякая необходимость прятать правду между строк, так как цензура исчезла и пресса открыто обсуждала невзгоды настоящей жизни. Регресс, однако, был временным, и когда эстонский профессиональный театр отмечал свой 100-летний юбилей в 2006 году, число посещений опять перевалило за один миллион. И хотя недавний кризис и уменьшил количество зрителей в театрах, ситуация быстро исправилась, и в 2011 году количество посещений театра вновь достигло миллиона. Помимо стационарных репертуарных театров, за последние двадцать пять лет возникли независимых театральных компаний, движимых частной инициативой. В их распоряжении нет больших театральных зданий, но зато с какой фантазией они находят места для выступлений (см. стр. 4-6).

Когда ранним утром 20 августа 1991 года советские танки вошли в Таллинн, чтобы предотвратить возможное восстание, они направились не к театру, а выбрали целью телебашню. Времена изменились и средства массовой информации стали основным источником информации и свидетельством свободы. Вечером того же дня Эстония была вновь провозглашена независимой.

Телебашня

↙ ↓ Строительство телебашни было завешено к 1980 году, когда Москва принимала летние Олимпийские игры, и Таллинн проводил олимпийскую парусную регату. Телебашня, самое высокое здание в стране, высотой в 314 метров, стала одним из символов восстановления независимости Эстонии. Верховный Совет Эстонской Республики воспользовался возможностью, сложившейся из-за государственного переворота в Москве, и 20 августа 1991 года провозгласил, что Эстония больше не является частью Советского Союза, а вновь становится независимой республикой. За этим последовала попытка советских военных сил захватить Таллинскую телебашню. Люди собрались на защиту башни, и маленькая группа вооружённых эстонцев смогла закрыться в центре вещания на 22-ом этаже, тем самым сохранив связь с внешним миром. После основательного ремонта, весной 2012 года башню снова открыли для посетителей. Там представлена постоянная экспозиция с футуристичным дизайном, которая рассказывает о людях, живших в Эстонии и добившихся всемирной известности. Кроме того, башня предлагает 360-градусный панорамный обзор Таллина и окрестностей с высоты в 170 метров.

Скульптура «Отец и сын» в Тарту (скульптор Юло Буйн)

ВЕЛИКИЕ СТАРИКИ

История эстонского народа сводится скорее к выживанию, чем к героическим битвам. Может быть поэтому в драмах, написанных для нашего театра, представлены сильные женские персонажи (см. стр. 43), а не образы бесстрашных авторитетных отцов. Тем не менее, эстонский театр всё же является достаточно патриархальной системой, где главой клана, бесспорно, является режиссёр. Главный великий старик современного эстонского театра – это, несомненно, **Вольдемар Пансо**. Его режиссёрское творчество сыграло ключевую роль для нашего театра в основном потому, что он исповедовал эстетику театра Станиславского в более поэтичном, игровом и глубоко психологичном ключе, и был невероятно требователен, когда дело касалось литературного материала. Возможно, даже важнее, чем его роль в качестве режиссёра, на которую время его жизни неизбежно накладывало свои ограничения, стала работа Пансо в качестве педагога. Во многом благодаря его инициативе, первая **театральная школа** Эстонии, предлагающая высшее образование, была основана в 1957 году, и можно с полным правом утверждать, что современный театр всё ещё создается его учениками и учениками его учеников.

Вольдемар Пансо (1920–1977)

Тийт Сукк в роли **Пансо** в «Вольдемар» (2007)
Эстонского Драматического Театра

Майт Мальмстейн в роли **Пансо** в «Пансо» (2010)
Эстонского Драматического Театра

Как отец не может быть отцом, не имея сына, так и традиция не может стать традицией без тех, кто плывёт против течения, или без новаторов, или без больших или меньших художественных отцеубийств. Главный эстетический прорыв в относительно недолгой истории нашего профессионального театра случился в 1960-х, когда главными новаторами стали режиссёры **Эвальд Хермакюла** и **Яан Тооминг**. Главным способом **обновления театра** в то время была игра, которая поощряла импровизацию. Радикально изменилось отношение к драматическому тексту. **Творческая работа режиссёра, сценографа и актёра была важнее всего**, и пьесы не были ограничены рамками текста, что и стало движущей силой. Образность и телесность стали важными концепциями театра.

↙ **Яан Тооминг** (р. 1946)

Актёр, режиссёр, педагог. Ученик Вольдемана Пансо. Работал актёром и режиссёром в театре «Ванемуйне» и режиссёром и художественным руководителем в театре «Угала». Он был одним из интеллектуальных лидеров и педагогов театральной студии «Ванемуйне». Тооминг - великая фигура в обновлении эстонского театра, его ранние работы можно охарактеризовать ключевыми словами «абсолютный театр», использующий все возможности театра на полную мощь, от экспрессивной актёрской техники до обильных сценических эффектов. Тема ранних постановок Тооминга часто была связана с фольклором; пиком этого периода стал **«Новый Нечистый из Пекла»** Таммсааре и «Йиннь с острова Кихну» Смуула. Позже он сосредоточился на более тонкой психологии актёрской игры и постановках пьес Горького, Ибсена и Шоу.

↙ **Эвальд Хермакюла** (1941-2000)

Режиссёр, актёр и педагог. Хермакюла закончил факультет геологии Тартуского Университета и театральную студию «Ванемуйне», работал актёром и режиссёром в театре «Ванемуйне» и Эстонском Драматическом Театре, был художественным руководителем в Эстонском Драматическом Театре и Кукольном театре, и преподавал в студии «Ванемуйне» и школе Пансо. Хермакюла был одним из ведущих авторитетов в обновлении театра, его постановки были часто привязаны к театральным истокам, он искал корни и ритуальность, побуждающие общество действовать вместе и получать совместный опыт. С одной стороны, этот поиск проявился в темах, привязанных к фольклору, и желании делать театр для детей. С другой стороны, аспект ритуальности также очевиден и в увлечении Хермакюла традициями театра Востока, которое позже привело к постановкам пьес некоторых японских и китайских драматургов. Многие из его постановок стремятся к аскетичной эстетике театра Гроговского. На работу Хермакюла в качестве театрального режиссёра сильно повлияло то, что он был невероятно органичным актёром, и присутствие Хермакюла-актёра в постановках Хермакюла-режиссёра часто оказывало энергетически объединяющее влияние на остальную труппу, например, Просперо в его постановке «Бури» Шекспира и Пунтила в «Господине Пунтила и его слуге Матти» Брехта.

обновление театра

← Первый взрыв театрального обновления – вечер, посвящённый поэту Густаву Суйтсу¹ (1969).

Прошлое всегда кажется более-менее ясным, позволяющим очертить чёткие границы, тогда как картины современной жизни часто бывают смазанными и их невозможно вместить в чёткие рамки. В маленькой театральной среде часто бывает ощущение, что даже относительно небольшая постановка – это признак неизбежного взрыва. Если не обращать внимание на пробирки, взрывающихся в театральных лабораториях, то ясно одно: современный эстонский театр предлагает пёструю подборку различных режиссёрских почерков, и некоторые из имён действительно характеризуют весь театр.

Творческая работа режиссёра, сценографа и актёра была важнее всего

«Новый Нечистый из Пекла» (1967) театра «Ванемуйне»

Лембит Петерсон в роли Николая Кирсанова в постановке Таллинского Городского Театра «Отцы и дети» (2002).

↑ Лембит Петерсон (р. 1953)

Режиссёр, актёр и педагог. Ученик Вольдемара Пансо. Работал в качестве актёра и режиссёра в Таллинском Городском Театре, театре «Угала» и Эстонском Драматическом Театре, и преподавал в школе Пансо и в Вильяндиской Академии Культуры. Театральная работа и педагогическая деятельность Петерсона тесно связаны между собой, что лучше всего заметно по основанию театра «Театрум», который также работает в качестве учебной студии. Творческие принципы как Петерсона, так и «Театрума» построены на серьёзных исследованиях интеллектуальных и духовных миров разных периодов и сохранении их ценностей театральными средствами. Петерсон всегда с энтузиазмом относился к развитию традиции раннего театра Запада, связи её с различными театральными традициями всего мира, попыткам установить связи между культурами, выражаемые театральными средствами. В течение всей своей карьеры он очень высоко ценит умный драматический материал, будь то средневековые моралите или работы Мольера, Бекетта, Метерлинка, Шекспира или других всемирно известных драматургов.

У нас есть, например, эстетика тишины и религиозности «Театрума» Лембита Петерсона; Таллинский Городской Театр Эльмо Нюганена, где ценится психологическая актёрская игра;

Мариус Петерсон в роли Гамлета (см. стр. 35) в «Гамлете» «Театрума» (2003).

↑ «Театрум»

Некоммерческая организация «Студия Театрум» была основана в 1994 году театральными студентами и профессорами Эстонского Гуманитарного Института Лембитом Петерсоном и Юханом Вийдингом², а также участниками театральной программы «Collegium Educationis Revaliae». Их целью было подготовить и инициировать театральную школу, которая бы поддерживала и продолжала творческие и методические начинания в актёрских и режиссёрских техниках значимых театральных фигур 20-го века. В дальнейшем это помогло бы найти способы и приёмы игры для классического драматического искусства и передать его ценности зрителям наших дней.

«Театрум» на сегодняшний день представляет из себя театр-проект, его группа состоит в основном из двух поколений актёров семьи Петерсонов. «Театрум» также стал сценой для театральных студентов «Collegium Educationis Revaliae».

Эльмо Нюганен в роли синьора Понцы в постановке «Это так (если вам так кажется)» Таллинского Городского Театра (2006).

↑ Эльмо Нюганен (р. 1962)

Один из самых знаменитых режиссёров Эстонии. В основном, известен за счёт своих адаптаций эстонских и русских классических романов, но ставил и современные пьесы эстонских и других европейских авторов. Кроме того, Эльмо Нюганен известен как актёр и кинорежиссёр. С 1992 года он является художественным руководителем Таллинского Городского Театра. В периоды с 1998 по 2002 и с 2008 по 2012 годы профессор Эстонской академии музыки и театра. Постановки Эльмо Нюганена в Таллинском Городском Театре включают в себя пьесы Шекспира и Чехова. Его важнейшие актёрские роли – Отец в «Белом браке» Ружевича, Платонова в «Пианоло» по Чехову, Мэзки-Ножа в «Трёхгрошовой опере» Брехта, Панталоне в «Любви к трём апельсинам» Гоцци и Лопухина в «Вишнёвом саду» Чехова.

Peeter Jakas

↑ **Пеэтер Ялакас** (р. 1961)

Закончил Таллинский Университет по специальности режиссёр в 1987 году. В 1989, сформировал независимую театральную группу «Руто Киллакунд», которая позже стала театром Фон Краля. С тех пор он работает художественным руководителем этого театра. В 1990, Ялакас начал проводить международный театральный фестиваль «Балтоскандал» (см. стр. 26). Ялакас – самый известный режиссёр авангардного театра в Эстонии. Он всегда был противником репертуарного театра с постоянной труппой и его актёрской механикой, отказывался соответствовать ожиданиям и требованиям окружающих. В постановках Ялакаса часто используются такие выразительные средства, как музыка, драма, движение и механика. Он сотрудничал со многими музыкантами. Самой признанной его работой стала постановка цикла песен Велью Тормиса в трёх спектаклях: «Эстонские баллады» (см. стр. 22), «Песни эстонских женщин» и «Песни эстонских мужчин» (см. стр. 4) в сотрудничестве с известным дирижёром Тыну Кальюсте; он же работал над получившей премию лучшему спектаклю года постановкой «Гильгамеша» (см. стр. 21)

Витас Якович

Студенты Вильяндиской академии культуры играют в «12 Карамазовых» (2011) театра Фон Краля.

неутомимый поиск театра Фон Краля Пеэтера Ялакаса; молодёжный театр «ВАТ» Ааре Тойкка, Тартуский Новый Театр Ивара Пыллу, который взял на себя серьёзную задачу рассказывать истории о людях эстонского театра; и театр NO99 Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер, который совсем недавно чаще давал представления в других европейских городах, чем в Таллинне.

Перформанс Театра Форум (2011)
в театре «ВАТ».

Авине Пельмак

Ивар Пыллу

Ивар Пыллу

← Ивар Пыллу (р. 1974)

Режиссёр, певец и сценарист. Закончил Тартуский Университет по специальности театроведение, работал драматургом в театре «Эндла» и стал популярным певцом и автором песен в составе группы «Гениалистид». На сегодняшний момент – руководитель Тартуского Нового Театра, который основал в 2008. ТНТ – это не здание, не сцена, не группа и не оплачиваемая работа, а скорее открытая площадка для новых идей. Этот театр базируется на идее, что театр может существовать только на основе свободной воли, а не на основе традиции, профессии или обязательства.

↑ Ааре Тойкка (р. 1965)

Актёр, режиссёр-постановщик, сценарист, продюсер. Учился в Таллинском Университете. Один из основателей театра «ВАТ», первого независимого театра в Эстонии (1987), и с 1993 года является его художественным руководителем. Работал режиссёром в Эстонском радиотеатре, писал сценарии для телевизионных программ и фильмов. Он также пишет пьесы, стихи и статьи. Его театральные работы можно описать как театральный минимализм, и он руководствуется принципами эпического и физического театра. Тойкка поставил более 70 спектаклей в театре, на радио и телевидении. Некоторые из его работ: «Камни» Т. Ликоса и С. Нанцу, «Мальчишки улицы Пал» Ференца Мольнара, и «Нюрнберг» В. Томчика.

Ааре Тойкка

Неро Урке играет Каареля Ирда в Тартуском Новом Театре (2010).

театральные школы

На сегодняшний день в Эстонии высшее театральное образование можно получить в трёх учреждениях. Старейшая театральная школа в Эстонии — **Школа Театрального Искусства** при Эстонской академии музыки и театра (также известная как школа Пансо), в которой обучают актёрскому мастерству, режиссуре и драматургии. Вильяндиская Академия Культуры Тартуского Университета обучает актеров, а также бутафоров, декораторов и осветителей. Эстонская Художественная Академия готовит сценографов, а Тартуский Университет – театроведов.

Барельеф Яака Соанса, изображающий **Вольдемара Пансо**, у входа на **факультет драмы**.

«Проделки Скапена» (2011) в исполнении студентов **Школы Театрального Искусства**.

За чтением списков кандидатов, прошедших на следующий этап вступительных экзаменов в **Школе Театрального Искусства**.

Дом театра. Театр Гартуского Музея Игрушек.

ЗАИМСТВОВАННЫЙ ТЕАТР

В эстонской народной культуре существовала прочная традиция рассказывания сказок, и очень популярны были различные календарные и обрядовые театральные игры. Но театр в его классическом виде, хоть и прочно укоренился в Эстонии, остается относительно новым и во многом заимствованным явлением. Эстонский национальный театр родился 24 июня 1870 года, когда новое здание общества «Ванемуйне» открылось пьесой **Лидии Койдулы** «Племянник с Сааремаа» (см. стр. 34). Сюжет был взят из «Племянника из Бремена», одноактной комедии в стихах немецкого писателя Теодора Кёрнера, и адаптирован к местным реалиям. С этого события берут начало в истории нашей культуры как эстонский национальный театр, так и ряд сценических заимствований. В наше время наиболее крупным и очевидным заимствованием остался репертуар. В среднем в Эстонии ставится 100 спектаклей за сезон, из которых только около сорока – по оригинальным эстонским пьесам. В музыкальном и танцевальном театре доля произведений эстонских авторов ещё ниже.

Лидия Койдула

Лидия Койдула (1843–1866)

Поэтесса, журналистка, прозаик и драматург, основательница эстоноязычного театра. Дочь лидера Эстонского национального пробуждения Йоханна Вольдемара Яннсена. Койдула (псевдоним, означает «рассветная»), стала образом патриотичной поэтессы-романтика, её творчество, состоящее из более чем 300 поэм, 90 прозаических произведений и четырёх пьес, составляет ключевой элемент эстонского самоосознания. Для первого Певческого праздника в 1869 году два её стихотворения, «Sind Surmani» («Тебя до самой смерти») и «Mu isamaa on minu arm», («Моё отечество – моя любовь») были положены на музыку. Последнее из перечисленных, музыка для которого была заново написана Густавом Эрнесаксом в 1944 году, стало неофициальным гимном во времена советской оккупации, когда национальный гимн Эстонской Республики был запрещён. Лидия Койдула умерла, когда ей было 43 года, и была похоронена в Кронштадте. В 1946 году её останки были перезахоронены на Таллинском кладбище Метсакальмисту (см. стр. 40, 46).

Статуя Карла Меннинга авторства Маре Микофф перед театром «Ванемуйне» в Тарту.

«Свагушки» Лидии Койдулы (1870)

В свои первые годы эстонский театр отдал дань ученичества преимущественно русской и немецкой театральным традициям. Рождение профессионального эстонского театра в 1906 году, например, ассоциируется с режиссёром **Карлом Меннингом**, который учился режиссуре у курсы Макса Рейнхардта. Так как возможности получать систематическое актёрское образование на родине не было, многие актёры учились в Берлине, Санкт-Петербурге или Москве. Наша театральная система, основывающаяся большей частью на репертуарном театре, также позаимствована из вышеупомянутой культурной среды.

В недалёком прошлом эстонский театр начал понемногу отдавать дань мировому, а то и сам вносить свою лепту в мировой театр. Эстонские театры дают за границей около 100 представлений в год, в присутствии 20 000 зрителей. Стали нередкими совместные постановки. **Театр Фон Краля** неоднократно выпускал совместные проекты с «Showcase Beat Le Mot»; в сентябре 2011 года, **театр NO99**, мюнхенский «Каммершпиле» и британский «Лирик Хаммерсмит» выпустили спектакль **«Три королевства»**, по пьесе британского драматурга Саймона Стивенса в постановке немецкого режиссёра Себастиана Нюблинга.

«Три королевства»
(2011) в постановке **театра NO99**, Мюнхен
Каммершпиле и Лирик Хаммерсмит.

Репертуар как заимствование. «Гильгамеш» (2011) **театра Фон Краля**.

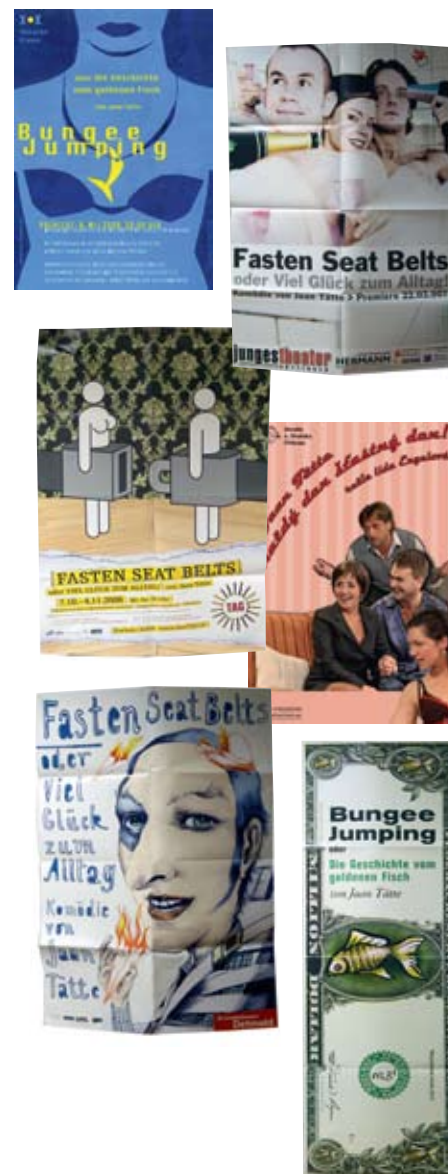
К тому же эстонский театр буквально присвоил себе российского хореографа Сашу Пепеляева, создателя «Кинетического театра», и финского режиссёра и драматурга Кристиана Смедса, лауреата двенадцатой Европейской театральной премии. Оба неоднократно ставили спектакли в Эстонии. Отличный пример нашего вклада в мировую драматургию — драматург **Яан Тятте** (см. стр. 24), чьи пьесы с успехом обошли сцены многих стран мира.

Займствования из других культурных пространств или сфер искусства естественно ставят вопрос об аутентичности театра, но, как это ни парадоксально, смешение знакомого с незнакомым скорее укрепляет самоосознание, чем ослабляет его. Одним из самых блестящих примеров стала постановка «**Эстонских баллад**» театра Фон Краля несколько лет назад, в которой через приёмы театра *буто* были раскрыты муки и приземлённая красота историй, рассказанных в эстонских рунических песнях.

«**Эстонские баллады**» (2004) театра Фон Краля

пьесы с успехом обошли сцены многих стран мира

СТРЕМЛЕНИЕ УЙТИ

Эстонцы всегда верили, что трава в других местах зеленее. И, хотя наша статистика миграции остается отрицательной с восстановления независимости республика, большинство эстонцев удовлетворяет свой эскапизм, копаясь на выходных на своих дачах или просто мечтая переехать в сельскую местность. Это желание уехать часто отражается в эстонских пьесах. Один из сторонников отказа от ежедневной рутины – драматург **Яан Тятте**. В пьесе Тятте «Безумец» отец семейства внезапно решает всё бросить и переехать на год в деревню. Его аргументы приведены ниже: «ты постоянно думаешь: ну вот еще немного – и скинешь с плеч эту обузу и заживешь для себя. Доведешь, мол, этот проект до конца – и тогда... И вдруг ты чувствуешь, что этого «тогда» уже не будет.»

городской интеллигент-неудачник
«У бабушки» (2007) в постановке Раквереского
Театра

В нашей новой драме есть и другие желающие вырваться на свободу: главный герой в пьесе Урмаса Леннука¹ «Боб знает», например, **человек-пёс**, который находит приют у другой женщины несмотря на то, что где-то его ждут жена и дети; в пьесе Якоба Кару «У бабушки», **городской интеллигент-неудачник** сбегает в деревню, хоть он и там не слишком счастлив: «Это не было лёгким решением – вдруг поехать в деревню, слезть с бегущей дорожки. Отвратительно банальная идея, не правда ли? Как в пьесе Тятте.»

↑ **Яан Тятте** (р. 1964),

который после 15 лет в театре стал смотрителем маяка на маленьком острове Вилсанди², а затем пустился в двухлетнее кругосветное путешествие вместе со своим хорошим другом актёром Марко Матвере³.

Кроме самого Яана Тятте, который совершил кругосветное путешествие, много путешествовали по Европе и его пьесы. Тятте, несомненно, самый успешный за границей эстонский драматург. Две его пьесы, «Пересечение с главной дорогой» и «Пересечение с главной дорогой», получили особое признание в Германии, где его пьесы ставили уже 47 раз; мир театра Тятте был также представлен зрителям в Австрии, Австралии, Швейцарии, Люксембурге, Латвии, Литве, России, Финляндии, Швеции, Чехии, Словении и Армении (см. стр. 22).

человек-пёс

«Боб знает» (2004) Таллинского Городского Театра

↑→ Международные фестивали

Большинство фестивалей в Эстонии проводятся, естественно, летом, в хорошую погоду и белые ночи. Сезон начинается в конце мая ежегодным таллинским «Треффом», включающим в себя кукольный, предметный и визуальный театр. Кроме театральных зданий столицы, фестивальные представления захватывают большинство улиц и площадей старого города. Тем, кому балет милее кукол, рекомендуется поехать в Йыхви, где проводится фестиваль балета — и тоже в мае. За ними в конце июня - начале июля следуют молодёжный танцевальный фестиваль «NoTaFe» в Вильянди и «Балтоскандал» в Раквере. Последний — самый старый и важный международный фестиваль исполнительских видов искусства в Эстонии, и время от времени там бывает представлен лучший мировой театр ещё до того, как он достигнет сцен влиятельных европейских городов. Танцевальный фестиваль в августе завершает фестивальное лето раз в два года. Люди, не особо верящие в тёплую погоду — вряд ли есть смысл планировать пляжный отдых в Эстонии, погода здесь постоянно меняется — находят свои фестивали осенью. Фестиваль «Золотая маска», обычно проходящий в Таллине в начале октября, представляет лучшие российские постановки последних нескольких сезонов, и раз в два года в декабре в Таллинском Городском Театре проводится фестиваль «Сон в зимнюю ночь», который каждый раз представляет нового куратора, хотя и фокусируется на актёре.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕАТР

«Театр – это исчезающее искусство, он исчезает в одно мгновение», – так звучит девиз Раквереского Театра последние пятнадцать лет. Несмотря на то, что эстонский театр во многом опирается на стационары, бывают и регулярные начинания, которое из-за своего недолгого существования будто бы и не существовали вовсе. Например, это **Соломенный театр**, построенный на бастионе Скооне в 2011 году, когда Таллин был культурной столицей Европы. Эта временная театральная инсталляция ненадолго горожанам кусочек пространства, долго и печально дожидавшийся своего часа, чтобы зимой вновь кануть в небытие.

Хотя считается, что эстонцев иностранные театры не очень-то интересуют, Соломенный театр и многочисленные **международные фестивали**, проводящиеся не один год, а то и десятилетие, такие как «Балтоскандал» в Раквере, Молодежный танцевальный фестиваль в Вильянди, фестиваль балета в Йыхви или Августовский танцевальный фестиваль, «Трефф», «Золотая маска» и «Сон в зимнюю ночь» в Таллине доказывают, что эстонцы тоже хотят видеть дальше своей ограды – хотя бы на время фестивалей. «Балтоскандал», который проводится раз в два года, был задуман Пеэтером Ялакасом (см. стр. 16) в 1990 и до сих пор является одним из самых больших фестивалей в Прибалтике и Скандинавии. Несколько тысяч любителей театра, которых местные считают странным и причудливым сборищем, собираются вместе на четыре светлых летних дня и ночи.

«Балтоскандал»

С 2004 года, «Балтоскандал» курирует **Прийт Рауд**. Он также организывает августовский танцевальный фестиваль и занимается залом Гильдии св. Канута, площадкой для современного танца. Несколько лет программа «Балтоскандала» включала в себя «несуществующий театр», то есть, независимые эстонские постановки, созданные специально для фестиваля. С 2010 года, эстонский театр перестал называться несуществующим, и поэтому Театр Фон Краля, NO99, Тартуский Новый Театр и другие делят программу с такими великими именами мирового театра как Ромео Кастеллуччи, «Форсд Энтертейнмент» и другими.

«Бурдон монаха Нестора» (2011) в исполнении **Карла Сакса**¹

«Волшебные вещи» (2011) в исполнении «United Dancers of ZUGA»²

«Старт. Основано на реальных событиях» (2001) в исполнении **Марта Кангро**³

↑ **Прийт Рауд** (р.1963)

Прийт Рауд – человек фестивалей и танцев эстонского театра.

В советский период, главной жемчужиной был классический балет, но после восстановления независимости на горизонте появились и танцы-модерн. В начале 1990-х Рауд основал «Другой танец» и сражался за признание танца равноправным драме исполнительским искусством. Во второй половине 1990-х и начале нового тысячелетия искусство из только что получивших свободу стран восточной Европы было на пике моды за границей, и эстонские танцовщики, такие, как **Март Кангро** и труппа «United Dancers of ZUGA» много путешествовали по миру. Сегодня, после перерыва в несколько лет, появилось новое поколение эстонских исполнителей, например, Хенри Хютт⁴ и **Карл Сакс**, и для них движение, слово, звук и картинка – равнозначные выразительные средства.

Достаточно очевидно, что подводные течения несуществующего театра никогда не станут мейнстримом, и в этом нет необходимости, так как театр в Эстонии всегда был хранителем национального самосознания. Наш язык, на котором говорит очень немного людей в мире, вероятно, накладывает и свои ограничения, поэтому эстонский современный танец гораздо более интернационален, нежели наша драма. Однако хотя бы раз в год все заинтересованные могут посмотреть подборку эстонских спектаклей последних двух сезонов с переводом и пояснениями на фестивале «Драма», который проводится в начале сентября в университетском городе Тарту. Фестиваль «Новый танец» проходит каждые два года в Хаапсалу. В дополнение к эстонскому и мировому театру, все эти фестивали дают возможность посетителям побывать в тех местах Эстонии, которые обычно ускользают от внимания туристов.

Драма

Показательный фестиваль эстонского театра под названием «Драма» берёт своё начало с 1996 года. Для многих любителей театра, это сентябрьское мероприятие в Тарту стало главным событием всего года. Хотя фестиваль экспериментировал с различными способами выбирать постановки, цикл завершился возвращением к кураторам. Каждый год, один эстонский театральный деятель – в 2010, например, это был театральный критик Мадис Кольк⁵, в 2011 – человек фестивалей и танцев Прийт Рауд, и в 2012-м актриса Ану Ламп⁶ – выбирает восемь новых постановок последних двух сезонов, которые должны составлять одно целое. Кроме того, в «Драме» есть подпрограмма, и самые стойкие могут посмотреть более 15 спектаклей за неделю, что делает «Драму» лучшим местом для ознакомления с текущим эстонским театром. Большое количество постановок доступны с синхронным переводом на английский.

Приближение фестиваля «Драма» обычно отмечается красными диванами и стульями по всему городу Тарту. Даже скульптура Тийоу Кирсипуу, изображающая известного англо-ирландского писателя Оскара Уайльда и эстонского писателя Эдуарда Вильде (см. стр. 40) перед домом, где расположена контора фестиваля, меняет имидж на время «Драмы».

НА ГРАНИ

Театр, кроме всего прочего, это ещё и искусство исследования и смещения границ, и в свои самые острые моменты оно балансирует на грани. Естественно, что театр в какой-то мере отражает жизнь. Принято думать, что искусство может изменить мир, но мы привыкли, что оно это делает косвенно, без активного вмешательства, специфическими средствами искусства.

Еще всего двадцать лет назад мы умели вычитывать политические послания, заключенные в художественных образах и звучавшие между строк. Теперь, когда Эстония занимает место в четверке лучших стран по индексу свободы слова, ожидания публики получить от театра будоражащие политические послания сведены практически к нулю.

↑ «Съезд партии «Единая Эстония»»

предвыборная кампания (2010)

Программа партии «Единая Эстония» пародировала популистские крайности наиболее крупных политических партий, и вся предварительная информация за два месяца до перформанса была подана как предвыборная кампания.

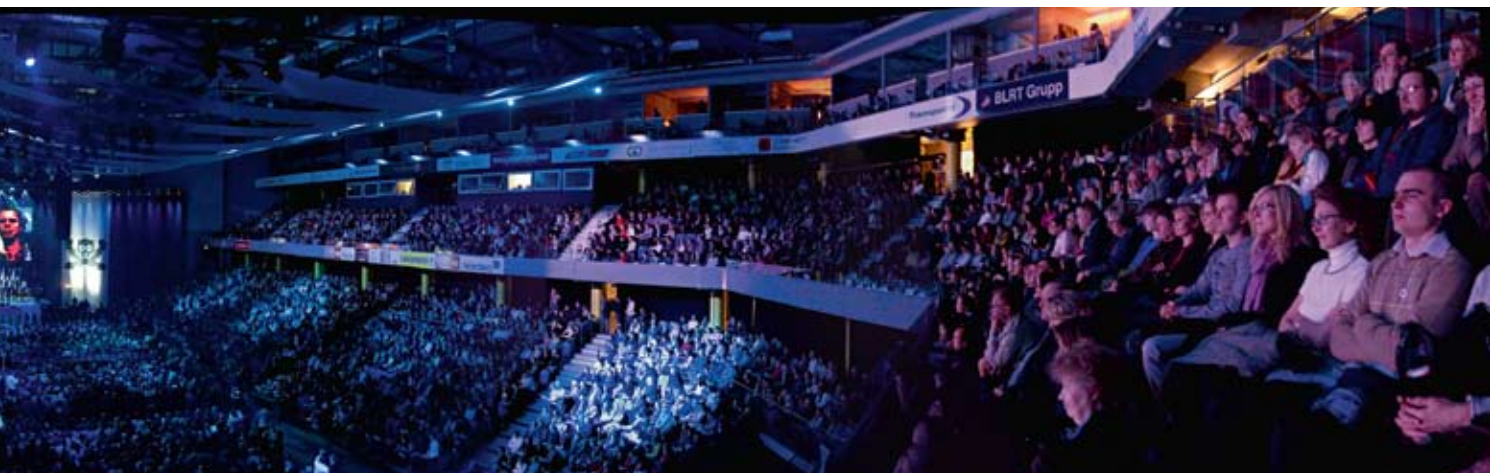
↑ огромный зал

«Банки должны понести ответственность за нечестные кредиты.»

Но когда такое послание появляется, оно может быть по-настоящему ослепительным, как будто одновременно яркое весеннее солнце и прожектор светят вам в глаза, и граница между театральным событием и реакцией на него становится пугающе нечёткой.

За последние годы, если не за всю историю эстонского театра, самым выдающимся примером того, как театр может просочиться в жизнь, так, что становится невозможным отличить реальность от пьесы, стал перформанс театра NO99 «Съезд партии «Единая Эстония»». Состоялось одно-единственное представление в огромном зале на 7200 мест, где обычно проходят спортивные соревнования и концерты поп-идолов, и где в 2002 году проходил конкурс «Евровидение». Театр придумал фиктивное политическое движение, кульминацией которого стал перформанс в форме учредительного съезда, в ходе которого на глазах у публики должна была родиться новая политическая партия. Театр NO99, известный своими социально ориентированными постановками, за 44 дня до спектакля объявил на пресс-конференции, что после нескольких лет исследований закулисной деятельности различных политических партий он решил провести учредительный «Съезд партии «Единая Эстония»».

Несмотря на то, что театр откровенно и гротескно гиперболизировал обычную популистскую практику партийной пропаганды, средства массовой информации заговорили о лидерах театра NO99 **Тийте Оясоо** и **Эне-Лийс Семпер** как о вполне реальных инициаторах создания новой политической партии творческих людей. Ожидание «съезда» привлекло такой интерес, о котором авторы идеи даже и не мечтали. Политиканы внезапно панически обнаружили, что может появиться новая партия, которая сметёт всё на своём пути, заберёт все голоса и оставит немало профессиональных политиков одиноко сидеть у подножия **холма Тоомпеа**. Но выяснилось, что труппа не вышла за рамки перформанса и, пройдя через все шаги создания политической партии, так на самом деле и не организовала политическое движение, чем вызвала некоторое разочарование на политическом пейзаже.

Это начинание Театра NO99 зримо обнажило хрупкую природу и механизмы политических игр, что показывает, как неожиданно и мощно группа, которую до этого никто не воспринимал всерьёз, может взобраться на сцену, где решается судьба страны. «Съезд партии «Единая Эстония»» вновь доказал, насколько значимы в нашем широком культурном и социальном пространстве театр и его деятели.

Холм Тоомпеа

Ирина Рыбор

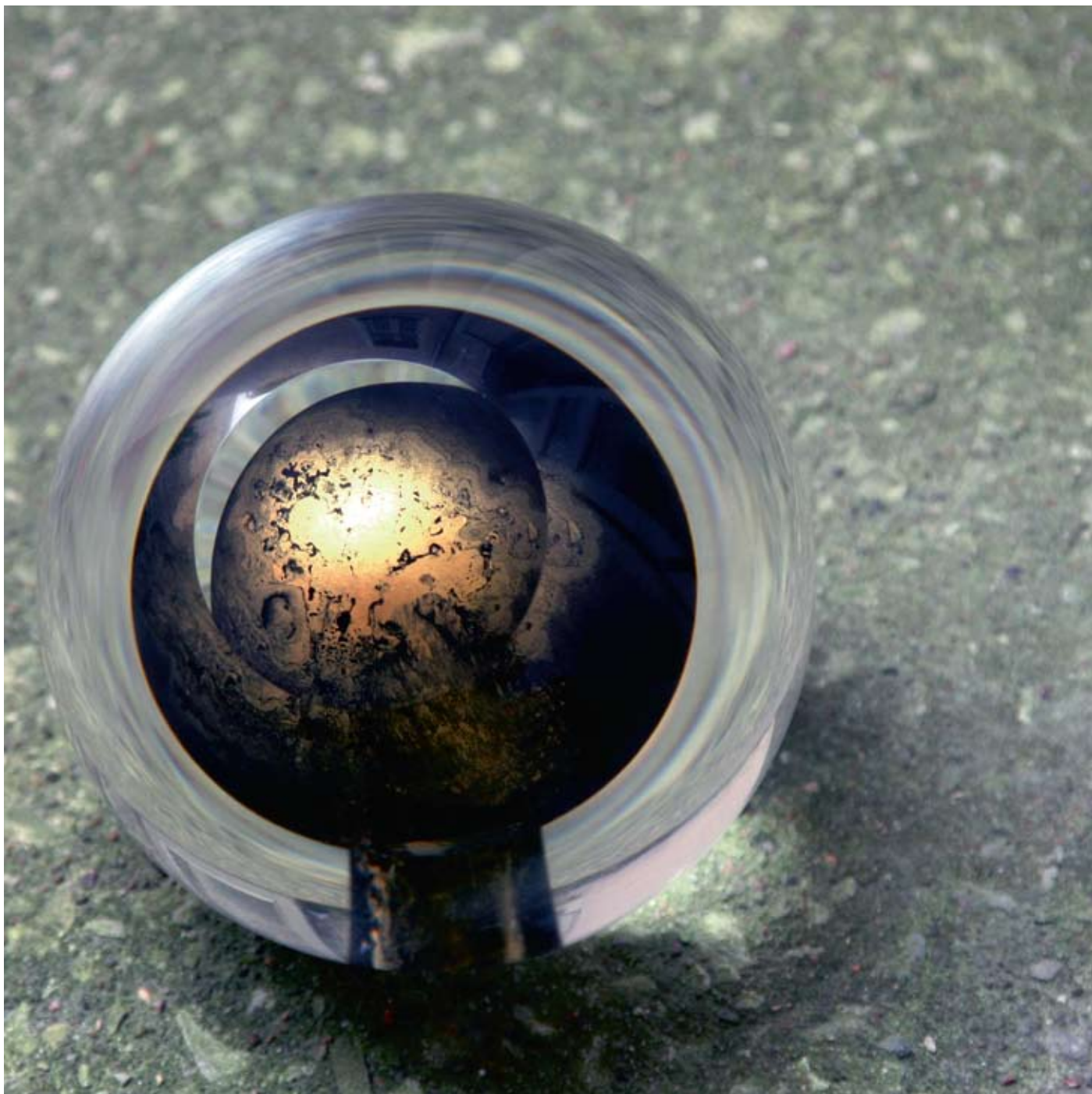
↑ **Тийт Оясоо** (р. 1977)

Закончил Эстонскую академию музыки и театра в 2000 году. В дальнейшем работал режиссёром в Эстонском Драматическом Театре. В 2004 году был избран художественным руководителем Студии старого города, которая позже сменила название на NO99. Оясоо является художественным руководителем и режиссёром-постановщиком театра NO99 с 2005 года.

Среди авторов пьес, поставленных им, Шекспир, Бернар-Мари Колтес, Акира Куросава, Мартин МакДонах и Альфред Жарри. В некоторых своих постановках он использовал тексты Юкио Мисимы и Сары Кейн. Он также автор части текстов своих постановок («Нефть!» и «Горячие эстонские парни» (см. стр. 42)). Кроме пьес, он ставил мюзиклы («Кровные братья» и «Эвита») и рок-оперу («Руя»). Его спектакли участвовали в нескольких фестивалях в Берлине («НАУ2»), Вене («Wiener Festwochen»), Кёльне («Politik im Freien Theater»), Москве («Новая Драма»), Тампере («Tampereen Teatterikesä»), Торунти («Kontakt»), Санкт-Петербурге («Балтийский Дом»), Берне («Auawirleben»), Ольденбурге («PAZZ 08») и т. д.

↑ **Эне-Лийс Семпер** (р. 1969)

Одна из художественных руководителей театра NO99. По профессии сценограф, а создала декорации и костюмы более чем для сотни постановок (включая оперы) различных театров Эстонии. Вместе с Тийтом Оясоо поставила несколько спектаклей в театре NO99 и в других театрах. Пользуется международной известностью как художник, создающий видеоинсталляции и перформансы. Она дважды участвовала в Венецианском биеннале и получала многочисленные награды за свои работы.

Ежегодная театральная премия «Глаз Теодора» (автор Иво Лилль)

ПРИЗНАНИЕ

Ежегодно 27 марта театральный мир Эстонии празднует Международный день театра. Вручается более двадцати наград, церемонию, поочередно проходящую в одном из театров транслирует Эстонское национальное телерадиовещание. Награждаются лучшие достижения драматического, танцевального и музыкального театров за минувший год, вручаются и награды за особые заслуги, например, премия им. [Антса Лаутера](#), вручаемая актёру или режиссёру, успешно проработавшему в театре не менее 10 лет, премия им. [Георга Отса](#) за выдающиеся вокальные данные и исполнение ролей в опере или оперетте, премия им. [Сальме Реек](#) за лучшую постановку для детей.

Изображение: Яана Отсара «Скутумин»

← Георг Отс (1920–1975)

Георг Отс был самым известным эстонским оперным певцом как в Эстонии, так и в остальном Советском Союзе. Его слава даже просочилась сквозь железный занавес в Финляндию, хотя наши северные соседи знали его в основном как исполнителя очаровательной песни «Сааремааский вальс» (см. стр. 20). Самый большой остров Эстонии, Сааремаа, с его можжевелником и СПА-отелями, всё ещё пользуется огромной популярностью у финнов, и «Сааремааский вальс» до сих пор часто звучит на танцевальных вечерах в санаториях в исполнении, естественно, Георга Отса. В 2005 году в Таллинском горхолле был показан мюзикл Урмаса Вади (см. стр. 48) «Георг», основанный на воспоминаниях ближайших родственников и друзей певца; главную роль сыграл один из исполнителей роли Гамлета в Эстонии, Марко Матвере (см. стр. 24).

Изображение: Валентин ГТМ/Беттерх

← Паром «Георг Отс» был построен в 1980 году и двадцать лет перевозил пассажиров от Таллина до Хельсинки и обратно. В 1986, Михаил Горбачёв и Рональд Рейган провели встречу на «Георге Отсе». В 2002 году корабль был продан российской компании, и до 2011 года курсировал между Калининградом и Санкт-Петербургом.

ТММ

↑ Сальме Реек (1907–1996)

Несколько поколений эстонцев засыпали под звуки хриплогового и одновременно мягкого голоса Сальме Реек: каждый вечер в 9 часов, когда детей укладывали спать, радиопередавало сказку в исполнении Сальме Реек. Реек также участвовала в создании нескольких телевизионных передач для детей. Будучи маленького роста, Реек часто играла в спектаклях детей Память о Сальме Реек увековечена премией, названной в её честь, которую ежегодно вручают за лучшие постановки для детей. Современные дети, у которых нет возможности наслаждаться её сказками на ночь, так как появились новые тещи, всё же могут узнать о волшебном мире театра в [Музее Кукол](#) – без сомнения, одном из самых оригинальных во всём мире. Музей, находящийся в подвале Эстонского молодежного и кукольного театра, предлагает обзор истории кукол с помощью многочисленных сенсорных экранов и игровых решений; даже билеты в музей сделаны искусно и наставляют посетителей согласно их возрасту и уровню владения языком.

Изображение: Кукольный и Молодежный театр

[Музей Кукол](#)

Театр «Эстония» (1913)

Театр «Эстония» (1945)

Драматический Театр (1978)

Молодёжный театр (1986)

Молодёжный театр (1966)

► Антс Лаутер¹ (1894-1973)

Постановка «Гамлета» является мерилом профессионального уровня национального театра. Для эстонского театрального искусства роль Гамлета также считается ключевой, и большинство актёров, сыгравших его, вошли в историю театра. За сто с небольшим лет существования эстонского театра, он создал пятнадцать «Гамлетов». Первым из них открылся новый театр и концертный зал «Эстония» в 1913 году. Двое актёров, Антс Лаутер и Каарел Карм², сыграли Принца Датского дважды. Кроме классических постановок, существовало также и множество интерпретаций, как, например, мюзикл «Гамлет» (2006) с Юханом Ульфсакком³, или балет Оксаны Тралла⁴ в национальной опере «Эстония» (2008).

Театр «Ванемуйне» (1997)

Таллинский Городской Театр (1999)

Театр Фон Краля (2006)

Эстонский театр ценит свою историю и предшественников и учит своих зрителей такому же уважению, начиная с младших классов. Согласно статистике, более пяти тысяч школьников заняты в школьных театрах и более шести тысяч взрослых связаны с любительскими театрами. Великие культурные авторитеты не забыты после их ухода: любой эстонец, который хочет почтить память писателя, художника или театрального деятеля, может пойти на кладбище Метсакальмисту (см. стр. 40), где большинство из них обрели вечный покой.

Групповая фотография актёров из театрального кружка при Таллинском дворце пионеров и молодёжи (1986).

Эстония, Драматический театр

↑ театр ценит свою историю

Традиции также сохраняются с помощью различных реликвий. Одна из наиболее ценных из них — серебряное кольцо, принадлежавшее выдающейся актрисе Лийне Рейман⁵, а также серьги Анны Тамм⁶, которые носительница может передать только самому достойному человеку. На данный момент обе реликвии временно принадлежат актрисам Эстонского Драматического Театра. Драматический театр, несомненно, является местом, где в какой-то момент работали почти все великие образы эстонского театра, и сегодня остается одним из самых желанных мест работы для актёров. Кроме кольца и серёг, находящихся под присмотром актрис Драматического Театра, и у других театров есть свои реликвии, которые также передаются от одного человека другому. Хотя стороннего наблюдателя может смутить передача по наследству реликвий и многочисленные награды, они, тем не менее, играют важную роль в продолжении театральных традиций Эстонии и поддержания социального статуса театра. Положительное влияние награды, полученной в Международный день театра, явно отражается на продажах билетов в родном театре лауреата, как ясно показывает статистика.

← связаны с любительским театром

Хотя изучение театра пока не является обязательным в эстонских школах, во многих из них есть драматические кружки, которые пользуются почти такой же популярностью, как хоровое пение. Неудивительно, что количество молодых людей, желающих изучать драматическое искусство, достаточно велико, и многие выдающиеся актёры наших дней когда-то играли в школьных театрах. Те, кто не хотят становиться профессиональными актёрами, всё равно могут быть задействованы в театре: в каждом университете есть студенческий театр, и по всей стране существуют в буквальном смысле слова сотни любительских театров, где после рабочего дня собираются тысячи эстонцев, чтобы играть и режиссировать. Каждый год проходят фестивали школьных и любительских театров, где на предварительных этапах отсеиваются наименее достойные и где жюри состоит из признанных профессиональных актёров, режиссёров и театральных критиков.

НАЦИЯ, ЗАГОТАВЛИВАЮЩАЯ ВАРЕНЬЕ

Предполагается, что лучший обед для эстонца — это другой эстонец. Так утверждают сами эстонцы, которые, похоже, впитали самоиронию с молоком матери. Нам также нравится смеяться над нашими соседями в театре, но мы не спешим узнавать на сцене себя. Драматург **Андрус Кивиряхк**, пожалуй, лучше всех уловил суть эстонцев. Его **«Похороны по-эстонски»** десять лет сохраняются в репертуаре Эстонского Драматического Театра, став, тем самым, самой долгоиграющей постановкой в эстонском театре на сегодняшний день. Эстонцы, как изображает их Кивиряхк, работают, как сумасшедшие, мечтают осесть в деревне и не прочь опрокинуть стаканчик-другой. Каждый раз, когда они идут за покупками, они покупают мешок сахара и десять коробков спичек, потому что никогда не знаешь, когда начнётся новая война или людей снова начнут ссылать в Сибирь.

Эстонское театральное искусство

Дмитрий Малецкий

↑ Андрус Кивиряхк (р. 1970)

Его называют лучшим кривым зеркалом для эстонцев. Он в равной степени признан и как писатель, и как драматург, не только потому, что оба его романа, «Ноябрь, или Гуменщик» и «Человек, который знал змеиное слово» вскоре были инсценированы, но и потому, что он написал множество пьес. Персонажи его пьес — часто корифеи эстонского театра, например, отец эстонской театральной школы Вольдемар Пансо (в пьесе «Вольдемар») (см. стр. 12) и его ярый оппонент Каарел Ирди (см. стр. 17), и великие актёры прошлого, Гамлеты эстонского театра, Антс Лаутер и Каарель Карм (см. стр. 35) в «Театральном раю». Дольше всего с Кивиряхком сотрудничает Эстонский Драматический Театр, здесь поставлено более 10 его пьес, включая «Васильев и Бубырь егов оздвигли тут» о рождении Драматического Театра (см. стр. 8). Но история театра — отнюдь не единственная тема, занимающая Кивиряхку, посему другую половину его творчества составляют истории про эстонцев, щедро приправленные самоиронией и абсурдом и раскрывающие наши странности, такие, как чрезмерное трудолюбие, постоянное недовольство и зависть по отношению к соседям.

«Похороны по-эстонски» (2002) Эстонского Драматического Театра

Или, как шутит сын семьи в «Похороны по-эстонски»: «Скажем, проснулся ты с утра – а людей вокруг депортируют! Полезно, что у тебя в комнате полно муки и зелёного горошка! Не надо бежать в магазины прежде, чем тебя вышлют в Сибирь; набиваешь рюкзак так, что он того и гляди лопнет, и сразу в вагон для скота! Положил голову на мешок с сахаром, хотя бы что-то облизать можно, и пусть путешествие начинается!»

Перед тем, как присоединиться к Европейскому союзу в 2004 году, нация, заготавливающая варенье, была напугана, что цена на сахар взлетит до небес, и они очистили все прилавки от белой смерти.

«Короткая жизнь Адольфа Рюхка» (2005), Эстонский Драматический Театр

«Гуменщик» (2001), Эстонский Драматический Театр

«Карин и Пеару» (2012), Театр «ВАТ»

Европейская комиссия, естественно, не поверила, что большинство сахара скупили частные лица, и наложила на эстонское государство штраф более чем в 45 миллионов евро. Если бы европейские чиновники потрудились проверить подвал средней эстонской семьи, где полки трещали под весом банок с вареньем и бутылок с соком, сделанных десятки лет назад, или если бы они посмотрели вышеупомянутые «Похороны по-эстонски», то, может, тогда штраф и не был бы наложен.

«Голубой вагон» (2003) театра «Угала»

«Театральный рай» (2006) театра «Ванемуйне»

Кладбище Метсакальмисту – это место последнего покоя для многих эстонских поэтов, живописцев, романистов, актёров и т. д., но также и для политиков и учёных. У каждого творческого союза (см. стр. 36), включая и Театральный союз, зарезервирована площадь на Лесном кладбище для своих заслуженных членов. Первым человеком, похороненным там, был писатель Эдуард Вильде (см. стр. 28); среди прочих – Лидия Койдула (см. стр. 20), А. Х. Таммсааре (см. стр. 6), Георг Отс (см. стр. 34); президенты Эстонии Константин Пятс (см. стр. 46–47) и Леннарт Мери также покоятся там.

МАЛЕНЬКАЯ, НО ГОРДАЯ

«Земля должна быть наполнена детьми и внуками...», как пела группа «Юстамент¹» на заре национального пробуждения во второй половине 1980-х. Однако сегодня демографическая ситуация тревожна: согласно переписи 2011 года, население Эстонии сегодня чуть отметки в 1,3 миллиона человек, 68,7 процента которых считают себя эстонцами. Подсчитано, что через 30 лет останется только 600 000 эстонцев. Чтобы выжить как нация, нам нужно больше детей. В 2007 Театр NO99 поставил «Горячих эстонских парней (ГЭП)», в котором группа эстонских мужчин решает устранить эту проблему.

Постановка вызвала оживлённые споры в эстонских средствах массовой информации и стала международным хитом – её показали более чем на десяти театральных фестивалях Европы.

↑ «Горячие эстонские парни (ГЭП)»

«Мы бросим всё остальное и начнём делать новых эстонцев. Мы будем впахивать утром, днём и ночью. Бог создал человеческий род за шесть дней, но мы будем создавать эстонцев семь дней в неделю, двенадцать месяцев в году.» (см. стр. 42)

В большинстве крупных стран, главная проблемы пьесы естественным образом осталась безнадежно непонятой. Так же, как сцена, в которой те же эстонские мужчины присоединяются к рекламной кампании, чтобы разработать маркетинговый план для поиска спонсоров для их начинания, и обнаруживают, что сидят за столом с одноязычными русскими, которые не понимают их бизнес-план.

Похожее отсутствие понимания в мире было также вызвано суровым законом о языке и иммиграции в Эстонии, доходит до того, что эстонцев обвиняют в национализме. Самозванец, чужак всегда был болезненной темой во многих пьесах, ставших **классикой эстонской драмы**.

Самая известная – это, без сомнения, **«Оборотень»** Аугуста Кицберга², написанная в 1911 году. В этой пьесе испуганная девушка по имени Тийна, чью мать казнили как ведьму, однажды ночью появляется на пороге дома семьи Таммару. Годы спустя, когда приходит время сыну хозяина жениться, родители хотят, чтобы он посватался к другой приёмной сестре, Мари, хотя сердце Маргуса страдает по смуглянке Тийне. Сын должен выбрать между собственными чувствами и убеждениями своих родителей и деревни, и он, конечно же, выбирает последнее.

Эстония всё ещё ищет

в своей адаптации «Антигоны» (2010) иранский режиссёр Хомаюн Ганизаде поднимает классическую греческую трагедию до уровня символа, демонстрируя, как любая тоталитарная система избавляется от инакомыслящих.

классика эстонской драмы

«Я любил немку» (2009), написанная А. Х. Таммсааре в 1935 и поставленная Эльмо Нюганеном семьдесят четыре года спустя, рассматривает проблему национальной гордости даже после того, как большинство (в данном случае — прибалтийские немцы) за ночь стало меньшинством.

«Оборотень» (1984), театр «Ванемуйне»

Хотя род Таммару и продолжается, выбор, навязанный обществом, приносит несчастье всем участникам. «Оборотень» ставит вопрос, чем личность должна жертвовать ради общества в целом, и в какой мере нация может отвергать чужаков ради того, чтобы выжить. Ответы на эти вопросы **Эстония всё ещё ищет** и в создании законов, и в произведениях искусства.

Эстония всё ещё ищет

Танцевальный перформанс «SõpRusEst» (т. е.: «sõp» — корень слова «друг» + «rus» — «русский» + «est» — «эстонец» = «sõprusest» — «о дружбе») молодого хореографа Светланы Григорьевой стал одним из нескольких спектаклей, рассматривающих вопрос, каково быть русским, рождённым в Эстонии, или частью огромной нации и одновременно — меньшинством в очень маленькой стране.

Опера Эрikki-Свена Тьюра «Валленберг» (2007) посвящена истории шведского дипломата, который спас тысячи евреев от нацистов, тем самым доказав, что даже один человек может повернуть ход истории.

ПСЕВДОИСТОРИЯ

Читая современные эстонские пьесы, слушатели могут себе **представить достаточно забавные картину** нашей (культурной) истории: президент Константин Пятс¹ (см. стр. 40), запертый в психушке в Казани вместе с царём Николаем («Балетмейстер»), попытка замуровать девственницу в стену во время постройки Эстонского Драматического Театра («Васильев и Бубырь его воздвигли тут...») и поэт Юхан Лийв², который оказался незаконнорожденным сыном императора Александра II и поэтессы Лидии Койдулы (см. стр. 20) («Кровь Койдулы»). Такие сведения не помогут вам на экзамене, но для более подкованного зрителя эти пьесы Урмаса Вади (см. стр. 48), Андруса Кивиряхка (см. стр. 38) и Лооне Отс³ становятся основой игры воображения.

«Васильев и Бубырь его воздвигли тут» (2010), Эстонский Драматический Театр

представить достаточно яркую картину

«Кровь Койдулы» (2008), театр «Ванемуйне»

тексты Мадиса Кыйва

«Бесконечное кофепитие» (2008) Эстонского Драматического Театра

Оставляя в стороне некоторые **действительно исторические пьесы**, написанные в год 90-летнего юбилея Эстонской Республики, постановки, основанные на документальных материалах Мерле Карусоо (см. стр. 52) или несколько **текстов Мадиса Кыйва** (см. стр. 50), которые наконец-то прозвучали со сцены, может показаться, что эстонская драма нового века избегает исторических фактов, предпочитая пьесы с абсурдными гипотезами, которые, чем больше в них остроумных искажений фактов, тем успешнее. Может показаться, что мы не готовы принять нашу новейшую историю во всех подробностях.

Но как бы там ни было, а пьесы о Второй Мировой войне появлялись на сцене уже в 1980-х. Значит, причины пробела нужно искать в другом месте, например, в изменившихся ценностях Эстонии, где всё эстонское временно отступило в тень перед европейским великолепием. Хотя бы сейчас, два поколения спустя, драматическое искусство постепенно разбирается с началом и концом первой Эстонской Республики. Такими темпами, события и люди, связанные с восстановлением независимости, появятся на сцене где-то в 2050 году.

представить достаточно яркую картину
«Президент 1939» (2008) Национальной Оперы
«Эстония»

действительно исторические пьесы
«Балетмейстер» (2009) театра «Эндла»

«Смерть коммуниста» (2007) театра NO99

Несколько пьес о периоде оккупации уже существуют, например «Императорский повар» Кивиряхка, где протагониста, писателя Фридеберта Тугласа⁴, подвергает остракизму Советская власть, или «Смерть коммуниста» Хендрика Тоомпере-младшего, основанная на протоколах допросов КГБ и мемуарах партизанов, известных как «лесные братья». К тому же, драматург Урмас Вади поднял псевдоисторический подход на совершенно новый уровень за последние годы. Его главные герои – люди, живущие в наше время, которые часто играют на сцене самих себя.

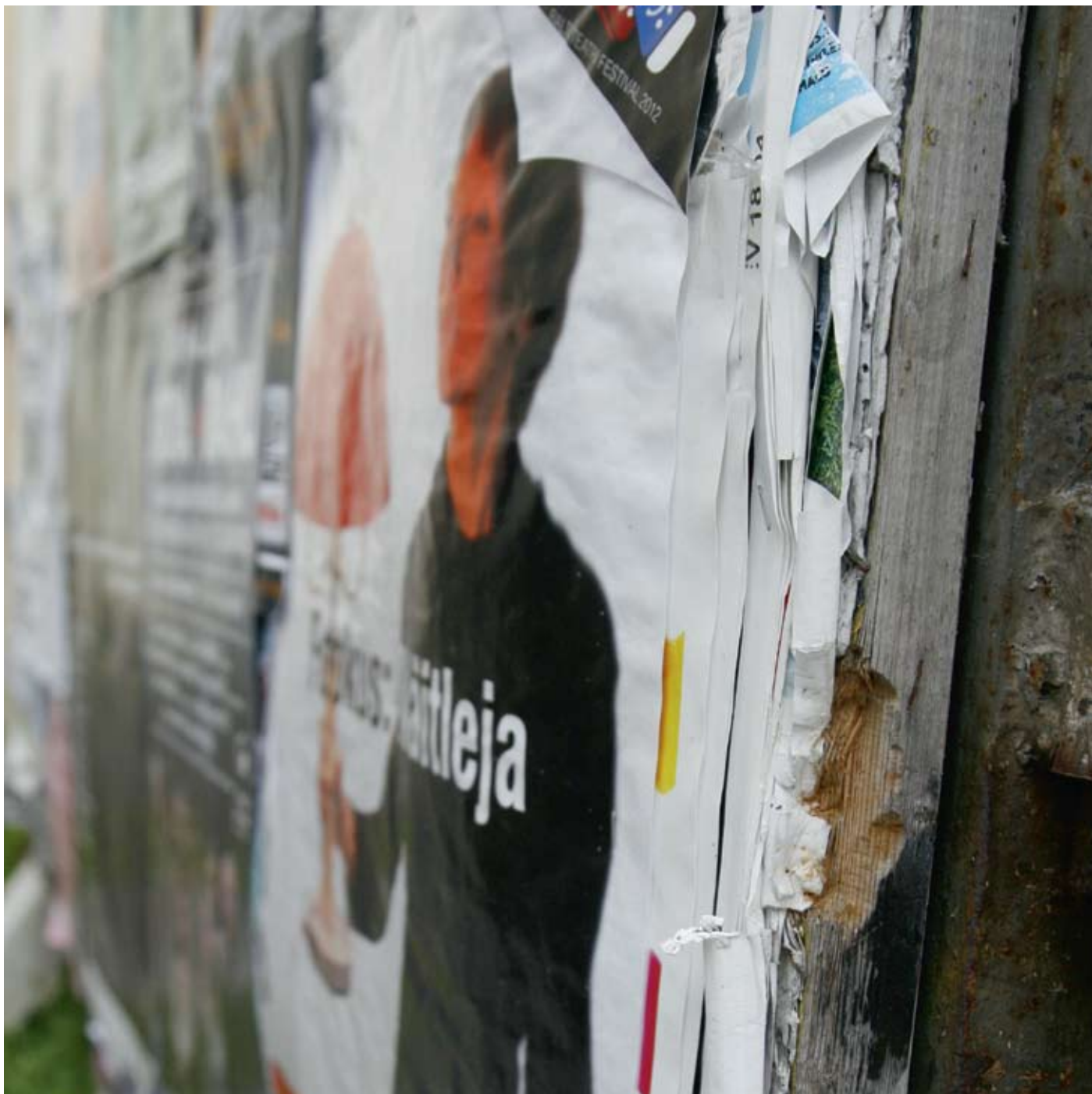
«Рейн Пакк ищет жену» (2011), Тартуский Новый Театр

↑ **Хендрик Тоомпере-младший** (р. 1965)
Окончил факультет драмы Тартуского университета, где позже и преподавал. Работал актёром в Таллинском Городском Театре и в Эстонском Драматическом Театре. С 1998 работал там режиссёром-постановщиком. Для него сюжет – это отправная точка или каркас. Мировое сознание и меняющаяся личность человека часто являются главными темами в его постановках. В дополнение к работе в своём родном театре, он несколько раз сотрудничал с театром-проектом R.A.A.M., который поставил себе целью ставить новую эстонскую драматургию.

↑ **Урмас Вади** (р. 1977)
В «Последнем поцелуе Пеэтера Волконски» актёр и солист легендарной панк-группы «Пропеллер» рассказывает историю своей жизни молодой актрисе. В пьесе «Рейн Пакк⁶ ищет жену», актёр и бизнесмен Пакк делает именно то, что и обещано в названии. Последняя часть трилогии Вади, «Завещание Рудольфа Аллаберга», представляет самого драматурга, который играет Урмаса Вади, ученика актёра Рудольфа Аллаберга. Хотя всё, что показывается со сцены, по большей части основано на фактах, Вади подходит к реальности с воображением, которое заставляет зрителя постоянно задумываться о том, где на самом деле проходит граница между реальностью и выдумкой.

ТОТ, КТО ПОМНИТ

Эстонцы любят смотреть на прошлое на сцене. Из-за скромного распространения нашего маленького языка и наших историй мы на самом деле не можем доверить кому-то ещё рассказывать наши невыдуманные истории, поэтому наша подлинная драма часто затрагивает былые времена, людей и их рассказы. Оглядываясь назад, замечаешь, какое большое место в драматическом искусстве советского времени занимала память о прошлом.. Пока официальные историки сочиняли историю, которая не принадлежала нам, намёки, вложенные в художественные образы и навеваемые ими, составляли устное доказательство нашего существования.

Пьеса **Мадиса Кыйва** (см. стр. 47) «**Возвращение к отцу**», поставленная вскоре после восстановления независимости, может считаться квинтэссенцией всего написанного ранее и раскрывавшего тему памяти. Герой пьесы возвращается в дом своего детства, где время течет вспять, в его памяти воскресают детство, война и вынужденный отъезд. За самыми обыденными воспоминаниями лежит бесконечность, где историческое время народа и индивидуальное время приобретают объёмы мифологического времени, соединяя ограниченный личный опыт с вечным.

«Возвращение к отцу» (1993), Эстонский Драматический Театр

Эстонское Драматическое искусство

↑ **Мадис Кыйв** (р. 1929)

Изучал физику в Тартуском университете и имеет почётные докторские степени Тартуского университета и Эстонской Академии музыки и театра. Начал писать пьесы в начале 1960-х, но был открыт как драматург **Приютом Педеясом** только в 1990-х. Пьесы Кыйва всегда строятся на философском уровне. Его тексты нелегко понять; они воспринимаются как многомерный театр рассудка, наполненный концептуальными загадками. Подход Кыйва описывается как прочная целостность различных когнитивных уровней: личных и универсальных, чувственных и абстрактных, логических и иррациональных. Кыйв был лауреатом государственной премии в области культуры в 1994, 1998 и 2002 годах, и премии за дело своей жизни в 2008.

Петер Луретс

«Когда мы с Моонзундским Васселем пытались продать грецкие орехи, никто не хотел покупать» (1999) Эстонского Драматического Театра

Глядя на себя через призму исторических событий, мать главного героя говорит из прошлого: «Никто из нас не обладает жизнью, которая была бы по-настоящему нашей. Я бы хотела, чтобы всё, что случается, было бы моим, моей личной жизнью, у которой нет ничего общего со временем, в котором мы живём. Я бы хотела, чтобы время было моим, моим личным, время, которое не зависит больше ни от кого, не 1939 год или что-то вроде, который обрушится на меня и в котором моя жизнь мне не принадлежит.»

«День философа» (1994) Эстонского Драматического Театра

«Вечернее представление забавников» (1997) Эстонского Драматического Театра

↑ Прийт Педаяс (р. 1954)

Актёр, режиссёр и театральный педагог, один из учеников Вольдемара Пансо. Работал актёром и режиссёром в театре «Угала», театре «Эндла» и Эстонском Драматическом Театре. С 1999 года художественный руководитель Эстонского Драматического Театра. Педаяс мастерски создаёт завораживающую атмосферу сценического действия, благодаря которой при тонком чувстве ритма и точности актерского исполнения возникают удивительные миры, в которых реальность бессильна. Его постановки несомненно музыкальны, даже если музыка в них и не играет большой роли. Педаяс также давал концерты, выступая с песнями, написанными им самим. Он был первооткрывателем пьес Мадис Кыйва и поставил его «Возвращение к отцу», «Вечернее представление забавников», «Когда мы с Моонзундским Васселем пытались продавать грецкие орехи, никто не хотел покупать», «Finis nihili», «День философа» и «Встречу». Прийт Педаяс предпочитает оригинальную эстонскую драматургию. Тем не менее, неоднократно ставил пьесы Брайана Фрила.

Павел Рубин

↑ Мерле Карусо (р. 1944)

Ученица Вольдемара Пансо. Преподавала в театральной школе, писала книги, пьесы, адаптации для сцены, собирала документальные материалы для спектаклей. В начале 1980-х начала собирать биографии эстонцев. Карусо была одной из первых эстонских режиссёров, открывших независимую театральную труппу на исходе советской власти. Сейчас она работает режиссёром-постановщиком в Эстонском Драматическом Театре. Драматургия её работ основана стремлении средствами театра выразить и проанализировать социальные проблемы. Важная часть этого процесса — ритуальное очищение как результат публичного откровения. Карусо предпочитает работать с документальными материалами, собранными ею самой и её актёрским составом. Интервью, письма и дневники становятся основой для композиций, сосредоточенных на личных историях. Темы и проблемы универсальны и наднациональны. Работы Карусо затрагивают темы, которые общество, да и театр, часто предпочли бы не замечать. → ↘ ↓

Тейт Матернок

«Сигма Тау-С705» (2008) Эстонского Драматического Театра

Биографический театр режиссёра Мерле Карусо (см. стр. 47) рассматривает нашу «настоящую жизнь», базируясь на текстах, основанных на реальных историях, рассказанных или написанных самими героями.

Петер В. Ларгус

«Вьюги бед» (1997) Эстонского Драматического Театра

→ ↘ ↓ Карусо предпочитает работать с документальными материалами

Тайко Тино

«Миссионеры» (2005) Раквереского Театра

Первая документальная постановка Карусоо, «Мне тринадцать лет», премьера которой состоялась в 1980, было основано на эссе 500 школьников Таллина. Результатом совместных усилий стал частично карикатурный, частично болезненный коллаж о школьной жизни. За этой постановкой последовали истории о депортациях в сибирские тюремные лагеря (включавшие опыт тех, кто осуществлял депортации), сексуальности, участия в современных военных миссиях, столкновении с неизлечимой болезнью и адаптации в обществе.

«Мне тринадцать лет» (1980), Молодёжный театр (см. стр. 4). 32 года спустя стала художественным руководителем современной версии «Мне тринадцать лет» студентов выпуска 2012 года Вильяндской Академии Культуры при Тартуском Университете (см. стр. 16, 18).

ПРИМЕЧАНИЯ

ТЕАТР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

1 → Микк Микивер (1937–2006) – режиссёр, актёр и театральный педагог. Был режиссером, а затем главным режиссером в Молодёжном театре и, в Эстонском Драматическом Театре, преподавал в «Школе Пансо». Микивер был не только выдающимся режиссёром, но и прекрасным театральным и киноактёром. В числе его высших достижений – постановки эстонских пьес, с 1989 по 1992 год он участвовал в политической деятельности.

2 → Яан Круусвалль (1940–2012) – драматург. В 1971 году окончил Литературный институт им. Горького, работал на киностудии «Таллинфильм», в еженедельнике «Сирп я Васар» и литературном журнале «Лооминг» («Творчество»). Его самые известные пьесы – о судьбах эстонских хуторян: «Цвета облаков», действие которой происходит на протяжении 9 месяцев 1944 года, и «Тихая волость», в которой рассказано о трагических процессах второй половины 1940-х годов. В 2011, его пьеса «Звуки равнин» получила театральную награду фонда Капитал Культуры Эстонии.

ВЕЛИКИЕ СТАРИКИ

1 → Густав Суйтс (1883–1956) – поэт, критик, педагог-теоретик и учёный, самый влиятельный поэт среди Молодых Эстонцев и один из величайших эстонских писателей всех времён.

Густав Суйтс родился в Вынну, небольшом посёлке городского типа в югу от Тарту, учился в университетах Тарту и Хельсинки. На его мировоззрение сильно повлияли финны- политически подкованные братья по культуре.

В 1901, через два года после дебюта с критическим эссе и поэмой «Весироосид» («Кувшинки», 1899), он основал общество «Кирьяндусе сыбрад» («Друзья литературы»), куда входил и А. Х. Таммсааре, и учредил влиятельный журнал «Кииред» («Лучи»). Главный инициатор деятельности Молодой Эстонии, Суйтс сформулировал крик души движения: «Больше европейской культуры! Оставаясь эстонцами, станем европейцами!».

После провозглашения эстонской независимости в 1918 году бывший революционер посвятил себя улучшению среднего образования в Эстонии, возглавив факультет литературы в Тартуском университете с 1919 по 1944 год, и основав Эстонское академическое литературное общество в 1924 году.

Бежав от советской оккупации в 1944 году, Суйтс провёл остаток своей жизни в изгнании в Стокгольме, где он написал большую часть своей поэзии, и много исследовательских работ.

Его память почтили литературной премией имени Густава Суйтса, вручаемой ежегодно за самый глубокий с точки зрения философии сборник.

2 → Юхан Вийдинг (1948–1995) – поэт, актёр, режиссёр-постановщик и певец, широко известен как величайший современный новатор в эстонской поэзии.

Сын знаменитого поэта Пауля Вийдинга, Юхан Вийдинг учился на факультете драмы и, после получения диплома в 1972 году, работал актёром и режиссёром-постановщиком в Эстонском Драматическом Театре. В мире эстонской литературы он был чувствительным и трагичным балагуром, и в 1995 году покончил жизнь самоубийством.

Юхан Вийдинг дебютировал под псевдонимом Юри Юди в сборнике «Нярвитрюкк» («Печать нерва», 1971; совместный сборник с Джонни Б. Исотаммом, Йозлем Сангом и Тоомасом Лийвом) и продолжал печататься под именем своего альтер эго до выхода сборника «Мина олин Юри Юди» («Я был Юри Юди») в 1978 году. Подавая свои работы в узнаваемо экспрессивной манере, Вийдинг стал живой легендой, повлияв на всех эстонских писателей своего времени и став соблазнительным источником вдохновения для развивающейся молодёжи.

Будучи участником популярного «Амор Трио» и автором бесчисленных песен, Юхан Вийдинг стал лучшим в Эстонии примером поющего поэта.

ЖЕЛАНИЕ УЕХАТЬ

1 → Урмас Леннук (р. 1971) – драматург, режиссёр и театральный менеджер. Закончил факультет драмы при Эстонской академии музыки и театра в 2000, получив профессию театрального режиссёра, с 2011 по 2013 год ббыл художественным руководителем драматической труппы театра «Ванемуйне». Кроме театральных пьес Леннук писал киносценарии, талантливи и как инсценировщик, изящно сочетающий сюжеты классических текстов с современностью интерпретации. Четыре его пьесы премированы на конкурсах Новой драмы. Был финалистом международного конкурса драматургов Новая балтийская драма 2011.

2 → Вилсанди – остров, расположенный у западного побережья Сааремаа, площадью в 8,75 км² (длина 6,3 км и ширина макс. 2,3 км). На острове живёт

около 30 человек, но большинство из них на зиму уезжает. Самый известный житель – драматург Яан Тятте, который пишет песни о Вилсанди и работает смотрителем маяка.

3 → Марко Матвере (р. 1968) – актёр и режиссёр. В 1990 закончил «Школу Пансо», работал в Таллинском Городском Театре с 1992 по 2003 год. Сейчас фрилансер. Лауреат премии имени Антса Лаутера. Кроме работы в театре, является участником группы «Ассосийшенз оф литл аккордионз» и выступал в концертах с Яаном Тятте. Матвере и Тятте предприняли двухлетнее путешествие вокруг света на паруснике, завершившееся летом 2012. В 2002 году Матвере был одним из ведущих музыкального конкурса «Евровидение», проходившего в Таллине.

4 → Якоб Кару (р. 1966) – драматург. Якоб Кару – псевдоним культурного критика и графического дизайнера Тыну Каалена (р. 1966). Две пьесы были поставлены под этим псевдонимом: «Состояние материи» (2004) и «У бабушки» (2007). Оба текста премированы на конкурсе драмы, организованном Эстонским театральным агентством.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТЕАТР

1 → Карл Сакс (р. 1984) – хореограф-фрилансер и танцор. Закончил факультет танцевального искусства в Вильяндской академии культуры весной 2009 года. Сейчас даёт там же уроки независимой танцевальной техники и импровизации. Первой самостоятельной работой Карла Сакса в качестве хореографа стала «Чудь» (2010), названная лучшим танцевальным перформансом 2010 года. Его следующее сольное выступление, «Бурдон монаха Нестора», стало продолжением «Чуди». Карл Сакс также известен как Кубус Луарвик, это псевдоним, под которым он сочиняет электронную музыку и и создаёт звуковое сопровождение для своих танцевальных постановок, используя записанные им обрывки звуков, микшированные с помощью электронного программного обеспечения.

2 → «United dancers of ZUGA» – танцевальный коллектив, созданный 12 лет назад Тийной Мельдер, Каей Канн и Ярмо Карингом, которые тогда были молодыми и активными хореографами. За время существования коллектива, разные творческие люди принимали участие в разнообразных удивительных перформансах «ZUGA». «ZUGA» нравится сам рабочий процесс и они переносят его на сцену, выстраивая отношения между выступающими и зрителями.

3 → Хенри Хютт (р. 1985) – увлечённый техно художник-перформансист и хореограф, ценящий смешанные формы творчества. Пока он поставил три постановки, самая последняя из которых – «Сферические острова (in order to dance)», где он появился на сцене вместе со своим отцом, художником по стеклу.

4 → Март Кангро (р. 1974) – один из самых известных в международном масштабе эстонских хореографов. После того, как он получил профессию танцора и хореографа в Таллинском Университете, он несколько лет танцевал в национальной опере «Эстония» прежде, чем посвятить себя исключительно хореографическим работам, в которых он часто выходит на сцену и сам. Кангро был режиссёром восьми танцевальных постановок. В его хореографическом языке много внимания уделяется точности и ясности движения, и он много сотрудничал с немецкими хореографами Томасом Леменом и Кристиной Циупке.

5 → Мадис Кольк (р. 1974) – изучал театроведение в Тартуском Университете, где сейчас является соискателем докторской степени. С 1998 занимается театральной критикой, с 2003 года является главным редактором журнала, «Театр. Музыка. Кино». Мадис Кольк несколько раз входил в состав жюри ежегодной театральной премии и получил ежегодную премию театрального критика в 2012 году. В 2010 году Кольк курировал фестиваль «Драма».

6 → Ану Ламп (р. 1958) – актриса Таллинского Городского Театра с 1982 года. Прекрасный переводчик и уважаемый профессор в Эстонской академии музыки и театра. В 2006-2010 годах также работала в Таллинском Городском Театре завлитом. Многочисленные награды Ану Ламп включают в себя актёрскую премию Антса Лаутера 1989 года, ежегодную театральную премию Эстонии в номинации «лучшая актриса» в 1990 и 1996 годах и в номинации «лучшая актриса второго плана» в 2000 году, премию Александра Куртна как лучшему переводчику в 1993 и 2002 годах, Орден белой звезды в 2001, премию новой драмы Эстонского театрального агентства в 2006, и национальную премию Эстонии в области культуры в 2012 году.

ПРИЗНАНИЕ

1 → Антс Лаутер (1894–1973) – режиссёр, актёр, директор театра и педагог. Начал свою карьеру в 1913 году в театре «Эстония» в качестве актёра и режиссёра. Позже работал ответственным за драматургию в том же театре, после Второй мировой войны в разные годы был главным режиссером театра «Эстония» и Драматического Театра, и художественным руководителем театра «Ванемуйне». Много лет преподавал сценическую практику. Сыграл роли в более чем 20 фильмах, включая «Молочника из Мязккола» (1965) и «Мужчины не плачут» (1968).

2 → Каарел Карм (1906–1979) – актёр. Начал свою карьеру в 1925 году в театре «Эстония», сначала в опереттах и балетах, затем как драматический актёр и постановщик. С 1949 года работал в Драматическом Театре в качестве актёра. Летом 2012 года Раквереский Театр представил премьеру пьесы Урмаса Вади «Дурдом на выезде по Вайно Вахингу» на родном хуторе Карма в уезде Ляэне-Вирумаа.

3 → Юхан Ульфсак (р. 1973) – актёр. Сын Лембита Ульфсак. Закончил Вильяндискую академию культуры и посещал курсы при Театральной академии Хельсинки. С 1998 года Ульфсак работает актёром в театре Фон Краля. В 2012 году он получил ежегодную премию как лучший актёр за роль в постановке Пеэтера Ялакаса «Гильгамеш». Ульфсак снимался в нескольких фильмах, среди которых «Пустой пляж» (2006) и «Осенний бал» (2007) Вейко Ыунпуу.

4 → Оксана Тралла (р. 1973) – балерина и хореограф. В 1988 году закончила Таллинскую школу балета. Три раза получала ежегодную премию за лучшую танцевальную постановку: в 2002 за «Последнего волосатого» (с Тааветом Янсенем), в 2008 за «Гамлета» и в 2012 за «Маленького принца».

5 → Лийна Рейман (1891–1961) – актриса и театральный педагог. Она была одной из первых профессиональных актрис в Эстонии и работала в «Ванемуйне», «Эндла», «Эстонии» и в Драматическом Театре. В 1944 году переехала в Финляндию, где работала актрисой, режиссёром и театральным педагогом. Опубликовала свои мемуары «Огни рампы» и «Магия сцены». Её мемориальное кольцо – одна из передаваемых по наследству реликвий в эстонском театре. Первую хранительницу кольца, актрису Айно Тальви, Рейман выбрала сама; с 1984 года реликвия находится у актрисы Эстонского Драматического Театра Иты Эвер.

6 → Анна Тамм (1880–1964) – актриса. Начала свою карьеру в Вильянди, потом работала в Москве и в других городах России. В 1911 году она вернулась в Эстонию и работала в нескольких театрах, дольше всего в Таллинском рабочем театре и Драматическом Театре. Её серьги – одна из передаваемых реликвий в эстонском театре. Тамм отдала украшения актрисе Лисл Линдау, которая решила, что серьги должны стать переходящим талисманом и выбрала актрису Эстонского Драматического Театра Кайе Михкельсон в качестве следующей временной обладательницы.

НАЦИЯ, ЗАГОТАВЛИВАЮЩАЯ ВАРЕНЬЕ

1 → Каарел Ирд (1909–1986) – директор театра, режиссёр и актёр, легендарный художественный руководитель театра «Ванемуйне». Поддерживал молодых театральных режиссёров Эвальда Хермакюлу и Яана Тооминга в 1970-х – теперь этот период известен как время обновления эстонского театра. В 2010 в Тартуском Новом театре состоялась премьера постановки «Ирд К.» Ивара Пыллу, основанная на различных исторических документах. Исполнитель заглавной роли Неро Урке и драматург Ивар Пыллу стали ежегодной премии Союза театральных деятелей Эстонии.

МАЛЕНЬКАЯ, НО ГОРДАЯ

1 → «Юстамент» – группа. Была основана в 1980 году в Тарту несколькими выпускниками школ по инициативе Тоомаса Лунге и Яана Эльгула. Самый знаменитый из шести участников группы – Андрес Двинянинов, основатель и директор Летнего театра Эмайыги.

2 → Август Кицберг (1855–1927) – писатель. Вначале сочинял несприятательные фарсы для деревенских любительских театров, но после того, как появились первые профессиональные театры, он стал одним из самых признанных драматургов в Эстонии. Первое представление профессионального театра «Ванемуине» в 1906 году было драмой Кицберга «В вихре ветров», за ней последовала трагедия «Оборотень» (1911) и драма «Бог мощны» (1915). Кицберг также писал сказки и пьесы для детей, а также мемуары и басни.

ПСЕВДОИСТОРИЯ

1 → Константин Пятс (1874–1956) – первый президент Эстонской Республики. Закончил факультет права Тартуского университета в 1898 году. Пятс принимал активное участие в революции 1905 года, за что был приговорён царским правительством к смертной казни. Бежал в Швейцарию в 1906 году, и затем оттуда – в Финляндию. В 1909 году вернулся в Эстонию и был приговорён к нескольким годам тюремного заключения. Пятс был редактором газеты «Таллинский вестник» и помогал учредить эстонские национальные воинские части. Был заключён под стражу немецкими оккупационными войсками в 1918 году и сослан в тюремный лагерь в Польшу. После освобождения в 1918 году возглавил временное правительство и организовал сопротивление наступающей Красной армии. В последующие годы занимал различные политические посты. В 1934 в качестве Государственного старейшины Пятс объявил чрезвычайное положение и распустил все политические партии. С этого началась «эра молчания», период авторитарного правления в Эстонии. В 1938 году Константин Пятс был избран президентом Эстонской Республики. В 1939 он решил прекратить всяческое военное сопротивление и подписал соглашение о советских военных базах на территории Эстонии, до последнего момента надеясь, что Германия вмешается, и Эстонии не придётся принимать участие в военных действиях. В 1940 году советские оккупационные силы депортировали Пятса и его семью в Россию, где он умер в 1956 году. В 1990 году останки Пятса перезахоронили на Таллинском кладбище Метсакальмисту.

2 → Юхан Лийв (1864–1913) – поэт и прозаик, автор до сих пор любимых многими патриотических поэм, таких, как «Вчера я видел Эстонию» и «К улью летит она». У Юхана Лийва была беспокойная душа, и первые признаки душевной болезни проявились, когда ему было 20. В свои последние годы он путешествовал по стране, останавливаясь у друзей и родственников, но никогда – надолго. В приступах болезни Лийву казалось, что он – царь Александр Второй, сын Лидии Койдулы и наследник польского престола.

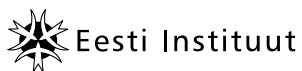
3 → Лооне Отс (р. 1965) – драматург и историк культуры, преподаёт эстонский язык и литературу в Тартуском университете. Получила степень магистра в области фольклора, а докторскую степень – по педагогике. Отс пишет пьесы, научно-популярную литературу и детские книги, опубликовала два сборника стихов. Она изучает историю культуры Эстонии и стран Балтии и читает лекции об изучении стран Балтии в Тартуском университете и Московском государственном университете. Отс основала общество Рихарда Вагнера в Тарту, которым долгое время и руководила; кроме того, она занимается вопросами защиты детей и животных. Обычно её пьесы затрагивают исторические темы, хотя часто в них переплетаются факты и фантазии.

4 → Фридеберт Туглас (1886–1971), до 1923 года носил фамилию Михкельсон – писатель, критик, литературный исследователь и переводчик, основоположник эстонского рассказа, организатор эстонской интеллектуальной жизни в первой половине 20 века. Много занимавшийся самообразованием сын плотника из Ахья, в Тартумаа, Фридеберт Туглас написал большую часть рассказов, поэм, литературных исследований и путевых заметок в период ссылки (1906–1917), вызванной его участием в революции 1905 года. Но несмотря на то, что жил он в основном в Финляндии, эмиграция не помешала ему стать движущей силой движения «Молодая Эстония». После возвращения домой Туглас быстро стал ведущей фигурой эстонской литературной среды.

5 → Пеэтер Волконски (р. 1954) – актёр, переводчик и музыкант. Потомок князя Волконского, который когда-то владел поместьем Кейла-Йоа, ставшим популярным местом проведения летних театральных мероприятий. Волконски изучал актёрское мастерство и переводит пьесы с русского и английского языков. Пел в нескольких группах, в том числе и в знаменитом «Пропеллере» (22 августа 1980 года вторая часть их концерта после футбольного матча была отменена, что вызвало беспорядки среди молодёжи на стадионе, а в последующие дни – и в Таллине).

6 → Рейн Пакк (р. 1968) – актёр. Сначала учился на факультете драмы в Тарту, но получил диплом кинорежиссёра на факультете кино и видео Таллинского университета. Пакк является актёром-фрилансером, а, кроме этого, участвовал в создании нескольких развлекательных площадок, пишет статьи о культуре, обществе и искусстве, эссе и критические статьи. С 2005 года публикует карикатуры в ежемесячной «Дипломатии». С 2011 работает актёром в театре «Ванемуине».

7 → Рудольф Аллаберт (1939–2011) – актёр, режиссёр и театральный педагог. Работал актёром в Раквереском Театре и Молодёжном Театре, в период с 1986 и до 1992 был художественным руководителем последнего. С 1978 читал лекции о театральной режиссуре в нынешнем Таллинском университете.

Eesti Instituut

Институт Эстонии

Суур-Каря 14

10140 Таллин

Эстония

телефон +372 6314355

электронная почта: estinst@estinst.ee

www.estinst.ee

draamamaa.ee
Estonia – Land of Drama

draamamaa.ee

Эстония – страна драмы

EESTI
TEATRI
AGENTUUR

Эстонское Театральное Агентство

Вяйке-Каря 12,

10140 Таллин

Эстония

телефон +372 6282 342

электронная почта: info@teater.ee

www.teater.ee