

Загадки «пятой тетради»

Актер
Ульяновского
драматического
театра Денис
Верягин
в образе
Гончарова

Сложный человек

– Насколько я знаю, вы впервые обращаетесь к биографическому материалу... Почему именно Иван Александрович?

– Нам давно хотелось написать музыкальную историю из жизни Симбирска. Когда только начали читать биографию Гончарова в Интернете, показалось, что фактов очень мало, зато много «белых пятен». Потом, когда в руки попали другие источники, поняли, что свою собственную жизнь писатель никогда не выставлял напоказ и, более того, даже скрывал от посторонних глаз. С личностью Гончарова вообще связано немало загадок и противоречий. Например, во Франции хранятся сочинения, которые, как считают некоторые исследователи, принадлежат его перу, но авторство до сих пор не доказано.

Второй заинтересовавший нас, хотя и достаточно известный, факт в том, что персонажей своих романов Гончаров писал с себя и с тех людей, которые его окружали – все его герои имели реальных прототипов. Правда, несмотря на многочисленные описания, явно заимствованные из симбирской жизни, названия «Симбирск» в гончаровских произведениях вы не встретите нигде. Точно так же, как в своих биографических очерках писатель не называет реальных персонажей настоящими фамилиями. Показателен и случай с Пушкиным. Гончаров жил в Петербурге, когда великий поэт, к которому он относился трепетно и которого считал выше всех других литераторов, погиб на дуэли. Романист искренне негодовал по поводу посмертной публикации личных писем Пушкина, опять-таки считая, что личную жизнь автора не следует выносить на публику...

Ульяновские композитор и поэтесса Владимир и Светлана Поповские ранее уже создали два мюзикла по литературным произведениям – «Аэлиту» и «Портрет Дориана Грея». Теперь вот творческая чета замахнулась на образ самого Гончарова, написав одноименный музыкальный спектакль – свое творческое осмысление биографии великого писателя. «Музыка в нашей новой работе стилизована под XIX век, – рассказывают авторы. – Мы очень хотели возратить образ писателя нашему зрителю. Своим богатейшим наследием Гончаров на это нас толкает сам».

Кстати, после самого Гончарова остались четыре «литературные тетради». Считается, что была и еще одна, но она не найдена. Это многочисленные очерки, наброски и планы к романам, ведь свои произведения Иван Александрович создавал долго, мучительно, четко прорабатывая характеры героев и сюжет. Наш мюзикл мыслился нам как своеобразная «пятая тетрадь», пока не открытая широкой публике. Ее содержание состоит из того, что можно понять, проанализировав все творчество писателя, прочитав его как бы «между строк», даже если в авторском тексте где-то стоит многоточие.

Неизвестный «романс»

– Поговорим о первооснове мюзикла «Гончаров»...

– Все, что в нем звучит – слова самого писателя. Не только проза – прямые цитаты из его воспоминаний и писем, но и стихи к музыкальным номерам – это же фактически его зарифмованные дневники! Потому что сам Иван Андреевич призывал все ответы искать в своих романах – и его самого, и жизнь, и русскую душу. Мы постарались отнестись к этому «завещанию» со всем возможным уважением и не стали ничего додумывать для красоты сюжета. Например, не доказан факт существования внебрачных детей писателя, и мы решили его не брать. В мюзикл вошло только то, что имеет реальное историческое подтверждение. Биография Гончарова при этом оказалась совсем не скучно-академичной, несмотря на то, что пришлось собирать ее по крохам – это была настоящая исследовательская работа.

К примеру, при всей своей успешности Гончаров, тем не менее, был необыкновенно сомневающимся, даже,

пожалуй, закомплексованным человеком. У него есть несколько прекрасных стихотворений, которых Иван Александрович как будто стеснялся. Он считал себя романистом, а стихи – делом всех образованных юношей определенного возраста. Его стихотворения мельком фигурируют только в «Обыкновенной истории», где они, ухудшенные, приписаны главному герою. Но мы нашли оригиналы, и в итоге в нашем мюзикле звучит романс на замечательные слова Гончарова, о которых мало кому известно.

Три города и весь мир

– Какие же эпизоды биографии романиста вошли в вашу работу?

– Гончаров всегда считал себя «истовым петербуржцем». Симбирский период его жизни короток и ограничивается детством. Но как раз оно-то и сформировало в нем образ «обломовщины». По правде сказать, к родному городу Гончаров не относился восторженно, называя его «сонным», хотя недолюбливал и Москву. Таким образом, три города и соответствующие периоды жизни писателя в принципе структурировали наш мюзикл. Конечно, живя в Ульяновске, мы сделали акцент на симбирской теме – в первом акте она превалирует.

Приезжая в Симбирск на лето, чтобы отдохнуть от столиц, будучи уже известным писателем, Гончаров был вхож в высшие круги местного общества. Он посещал разные дворянские усадьбы, где его охотно принимали, поведавая местные предания и легенды, и это тоже наложило отпечаток на романы. К примеру, все знают знаменитую беседку в Винновской роще, но мало кто слышал связанную с ней историю о призраках... Интересный эпизод касается единственной встречи Гончарова со

святым Андреем Блаженным, который тоже есть в нашем мюзикле.

Кстати, бросается в глаза, что серьезных исследователей биографии писателя не так уж много. Зато он периодически фигурирует в научных работах, посвященных истории религии. Вроде бы Гончаров никогда не выставлял своей религиозности напоказ, но, оказываясь, он незаметно вводил в свои романы церковные темы. Более того, на «Палладе» писатель фактически путешествовал по Востоку. Как Петр когда-то рубил окно в Европу, так русские путешественники тогда впервые налаживали контакт с Японией и Китаем. Таким образом, Гончаров был одним из первых русских людей, который не только увидел другой уклад, но и другие религию и философию жизни – буддизм. Отмечается, что после путешествия мировоззрение Гончарова резко поменялось, хотя тогда подобные вещи не принято было афишировать. Мысли о бессмертии души, которые главенствуют на Востоке, потом звучали во всех его произведениях. Не случайно незадолго до своей смерти больной тяжелым воспалением легких писатель признался своему давнему другу, пришедшему его навестить: «Через два дня я умру. Я видел Христа, и он меня простил». Так писатель предсказал дату своего ухода...

Черно-белый Гончаров

– Но ведь это в истории культуры бывало не раз, когда творец вроде бы предвидел свою кончину...

– Наверное, все великие люди имеют особый склад: они чувствительны, как оголенный нерв. Как «антенна», которая способна принимать несколько больше информации из эфира, чем средние обыватели. Поэтому и жизнь они проживают особым образом, зачастую трагически. Творцы видят наперед, а это сложно принять другим. Иван Александрович Гончаров был явно из разряда таких людей.

Не случайно же все воспоминания о нем резко разделяются на два полярных мнения, как черное и белое. Одни в восторге от него, другие находят в нем множество отрицательных черт. Первые вспоминают, как он был жизнерадостен, как любил детей и баловал их, не имея собственных потомков. Всю жизнь равнялся на своего крестного Николая Трегубова. Тот дал образование крестникам, включая юного Ивана, и Гончаров пошел по тому же пути, оставив средства детям своей прислуги... Другие отмечают его невероятную скупость, замкнутость, скрытность. Под конец жизни

он действительно стал тем Обломовым, с которым его часто сравнивали. Ко всему прочему, Гончаров довольно долго работал литературным критиком, за что его многие ненавидели. С одной стороны, он открыл талант Некрасова. С другой – осталось много обиженных. Поэтому мы, прежде всего, старались просто показать человека, не давая ему оценки. Это было, наверное, самым сложным.

Война и «мир»

– *Перелопатив столько материала, вы согласитесь, что Гончаров удивительно современен?*

– У нас в мюзикле есть такой номер – «К нам едет литератор». Когда Гончаров приехал в Симбирск, весь город буквально стоял на ушах. Как и сегодня, когда в провинцию заглядывают знаменитости. Это, наверное, главный вывод из нашей работы – проходят столетия, но суть жизни неизменна. Происходит только смена декораций, а люди остаются людьми. Учтивая, что Гончаров описывал не только аристократию, но абсолютно все слои – снизу доверху, разве тема взаимоотношений провинции и столицы перестала волновать нас спустя столетия?

Не случайно, что Гончаров родился в трудное время, в 1812 году. И наш мюзикл начинается с эпической музыкальной картины войны с Наполеоном. Потому что на протяжении практически всей истории страны мы в России как будто живем в межвременье. Когда пушки в очередной раз замолкают, россияне успевают родить детей, построить дома, вырастить сады, явить миру поколение талантов. Как поется в нашей работе – «мир недолог на Руси»...

– *Какие персонажи окружают Гончарова в вашей биографической драматике?*

– Его семья – мать и крестный, а также няня Аннушка, оказавшая большое влияние на становление писателя. Московские учителя – Тит Каменецкий, Мунаретти, симбирский наставник – протоиерей Федор Троицкий. Тургенев, поскольку с ним был большой конфликт: Гончаров вообще считал, что тот ворует его творческие идеи. Капитан Унковский с «Паллады». Пушкин, которого мы не стали «вычеловечивать» – в мюзикле он не поет и существует как образ. Масса разных людей прошла перед Гончаровым за его жизнь, и мы, конечно, не могли вместить всех в два часа музыкального пространства. В связи с этим какие-то эпизоды, к сожалению, пришлось оставить за

бортом. Например, очень хотелось показать, как писатель служил преподавателем русской словесности в царской семье. Оказывается, русскую словесность в царских семьях всегда преподавали немцы, и Гончаров явился единственным исключением, хотя и недолго. Или, скажем, не попала в окончательный вариант нашего мюзикла история со знаменитым портретом Кипренского. Гончаров вел затворнический образ жизни и не любил позировать. Тогда художник сначала нарисовал любимую собачку литератора, и только тогда удалось уговорить самого писателя.

Вера есть...

– *Поющий Гончаров в истории о нашем великом земляке, написанной нашими же земляками, да еще накануне празднования общероссийского юбилея. Такого, по-моему, еще не было...*

– Мало того, подготовлен и экранный вариант этой истории. Мы решили, что, если через своих героев писатель пытался рассказать о себе и своей жизни, то рассказать о нем можно через его эпоху, какой ее написали русские художники. Так появилась видеoinсталляция из нескольких тысяч картин, которые сменяют одна другую под аккомпанемент нашего мюзикла. Это вполне оправданно, ведь сам Гончаров – живописец своего времени. Его романы – своеобразные полотна, написанные словом. Некоторые ученые утверждают, что официальную российскую историю со времен Петра сильно переписали. Так вот, читая произведения Гончарова, понимаешь, что настоящая история как раз в них. Потому что такое переписать невозможно. Ивану Александровичу хочется верить больше, чем академику РАН. Ведь и сейчас есть такие обломовы и такие веры, как в его романах.

– *Веры есть, а веры нет...*

– И вера есть. Почему «Обломова» так любят за границей? Потому что нет произведения, лучше раскрывшего тайны русской души. Вот так же и мы пытались «ухватить» душу самого писателя. Почти спиритически – в нашем мюзикле постоянно звучит «его» закадровый голос. Да и 30 арий за 9 месяцев родились одна за другой, пока не стало понятно – все, наконец, закончили. Как будто на протяжении всего создания мюзикла кто-то незримо стоял за спиной и помогал нам...

Александр Филатов

Фото автора