

Интервью

Фильм создан объединением городских библиотек Магнитогорска, его подразделением – центром визуальной культуры «Век». Сам режиссёр определяет его как фильм-паломничество в историю Магнитогорского драмтеатра.

Зрителя ждёт увлекательное путешествие во времени, от театрального барака и ТРАМа до премии «Золотая маска» и списка Forbes. Работа над лентой шла полтора года, съёмочная группа записала десятки интервью, собрала уникальный фото-, кино- и видеоархив. В результате родилась новая история театра, во многом отличная от общеизвестной версии. Через рассказы о становлении, репрессиях, через войну, расцвет, застой, перестройку, закрытие и возрождение, утраты и надежды Гончаров показал театр, которого мы не знали. О том, как создавался фильм и кто над ним работал, как трансформировалась первоначальная идея и с какими сложностями встретились создатели ленты – в интервью с Игорем Гончаровым.

Команда

– Работа над любым проектом начинается с идеи. Она должна иметь внутреннюю силу и ощущение того, что это важно и нужно людям, что это большое дело, ради которого не жалко времени и сил, – подчёркивает режиссёр. – Только тогда можно подключить к этой идее близких по духу товарищей, которые, чувствуя, что за этим что-то стоит, готовы отдавать себя. Когда мы только начинали кино в Магнитке, в далёком 2013 году, во время съёмок художественного фильма «Гидра», у меня не было видеооператора, и я предложил двоюродному брату Александру Истомину попробовать себя в новой ипостаси. По образованию он айтишник, работает на ММК, обслуживает мощные прокатные станы, то есть реализует себя совсем в другой области. И весьма успешно. Но, видимо, в каждом из нас потенциально живёт чувство, что нужно сделать что-то большое, что важно людям. Оно выкристаллизовывается постепенно. После первой премьеры, когда зал встаёт и аплодирует, «пробивает», становится ясно – то, что ты делаешь, востребованно. Вслед за Сашей пришёл его друг Михаил Головачёв, тоже работник комбината. Повторяю, у каждого есть потребность сделать что-то важное, но не каждый готов в реальной жизни чем-то жертвовать, после смены или в выходные ехать на съёмки. Сейчас парни знают, что их труд не напрасен. Моя задача чтобы они прониклись идеей ещё на уровне сценария. Бывали случаи, когда «не цепляло», и я понимал, что полез куда-то не туда. Несмотря на то, что профессии Саши и Миши далеки от творчества, у них

По ту сторону занавеса

Восемнадцатого мая в 18.30 в драматическом театре имени А. С. Пушкина состоится премьера нового документального фильма Игоря Гончарова «Театр как неизбежность» (12+)

Александр Истомин, Михаил Головачёв

тонкая внутренняя организация, а кроме того, кино – довольно технологичный процесс, так что во время съёмки объединяются техническая и «поэтическая» составляющие.

Замысел

Это был сентябрь 2019 года. Я проходил мимо драматического театра, в котором начался ремонт. Возникло ощущение, что пустые глазницы окон смотрят на меня, что там в эту минуту остаётся всё, что было связано у города и меня самого с этим театром. Потом, после ремонта, это будет совсем другой театр. Эти окна, как машина времени, затягивали. Было чувство, если не успею, портал закроется и эта история исчезнет навсегда. Трудно описать все эмоции: любопытство, ответственность за историческую память города, желание наладить связь времён, реализовать интересную идею. Они и вели меня весь фильм. Пришлось поднять большой пласт материала, причём он был не систематизирован, разбросан. Существовала какая-то внешняя версия того, как создавался и развивался театр, но на проверку всё оказалось сложнее.

Люди

В качестве героев и консультантов фильма выступили самые разные люди. Например, архитектор Маргарита Мигунова. Её участие не случайно. Архитектору – часть тактильного восприятия истории – через осязаемость, визуальное воплощение времени. Театр – это во многом архитектура, некое сакральное место, вход в иное измерение, другое духовное состояние. В театре ты становишься другим человеком. И в дальнейшем при одном взгляде на этот фасад, понимаешь: за этими стенами ты можешь быть другим. Это сра-

батывает автоматически. Поэтому архитектура важна во всех ключевых институтах.

Во время съёмок я пообщался с гораздо большим числом людей, чем смог показать в фильме. Необходимо было представить все линии: актёрскую, зрительскую, экспертную. Хребтом фильма стало время. Фильм построен на хронологии, которая не предполагает особых драматургических ходов. Если развивать какую-то одну тему, она будет перетягивать внимание на себя, требовать развития, отвлекая от главного. Задача стояла непростая – сказать о самом важном, о том, что такое театр, передать его сущность через внутренние точки: актёр-режиссёр, сцена-зритель, время-театр. Мы говорили не только о том, что происходило в те или иные периоды, но и как оно происходило. Показывали это на живых примерах – в интервью, кадрах хроники, отрывках из спектаклей. При этом необходимо было сохранить некую равномерность, чтобы не было пиков и провалов – информационных и эмоциональных. В этом была сложность, ведь история театра неравномерна. Над этим фильмом было труднее работать, чем над фильмом о Ромазане. Там была история человека, на которую я нанизывал время, а здесь время, на которое нанизывались человеческие истории. Но невозможно было показать в развитии каждую из них. Поэтому фильм в эмоциональном плане несколько посуше, чем «Памятник человеку». На мой взгляд, самое трогательное в этой истории то, что в создании фильма о театре большое участие приняла библиотека. Это особое родство, в котором все учреждения культуры связаны чувством благодарности друг к другу за ценности высшего свойства, создававшиеся поколениями магнитогорцев через кровь и пот в неизбывной тяге к прекрасному. Это и есть общее культурное поле города. Для этого в своё время на базе библиотечной системы и был создан центр визуальной культуры «Век». Особую благодарность хочу выразить автору книги «Театральная летопись Магнитогорска» Валерии Семёнову и Татьяне Якименко, воссоздавшим историю становления театра в Магнитке, архивариусу театра

Людмиле Козловой, работникам городского архива, телекомпании «ТВ-ИН» и краеведческого музея за предоставленные материалы и всем тем, кто, будучи неравнодушным к истории, принял участие в создании фильма.

Факты

Думаю, что даже для знатоков истории города и театралов этот фильм во многом станет открытием. Когда в ходе сбора информации удавалось найти неизвестные ранее факты, я радовался, что люди наконец-то об этом узнают. К примеру, о борьбе двух театров – ТРАМа и второго драматического – ставших основой того драмтеатра, который мы сегодня знаем и любим. Эта тема достойна отдельного разговора, а мне необходимо было рассказать об этом быстро и сжато, как об одном из эпизодов. В фильме использована уникальная хроника, кадры из «Прощания с «Чайкой» и «Новых русских», благодаря которым удалось протянуть связь времён. Получить этот материал помогли Леонор Ибрагимов и Вячеслав Виданов. Выше озвученные фильмы, несмотря на широкую известность, в городе почти не знают. Многие из того, что мы озвучили и показали в «Театре», стало для меня потрясением. Я осознал ту человеческую мощь, на вершине которой – театр. Прикоснувшись к этой машине, я вырос в собственных ощущениях и понимании, стал частью истории, города, страны. Возможно, я слишком мало знаю и умею, чтобы претендовать на то, чтобы сделать классный фильм, тем более про историю. Но я могу точно и глубоко чувствовать, правильно переформулировать. Во мне есть внутренняя отзывчивость, которая без всяких фильтров, честно и чисто пропускает информацию и выдаёт готовый продукт. Для полноты картины недостаточно интервью или каких-то фактов, необходимо видеть реакцию зрителей на фильм. Рабочая версия «Театра» длилась полтора часа. Мне всё отснятое казалось важным, но Максим Кальсин, посмотрев, сказал, что придётся резать по-живому. По мере обсуждения от первоначальной концепции – театр, как искусство, должен приводить человека к Богу – мы пришли к хронологии, временным рамкам. После долгих дебатов стало понятно, что нужно убирать, а что оставлять. Каждый из тех, кому я показывал первую версию фильма, смотрел его под своим углом зрения. С учётом всех мнений получилось что-то цельное. Этап чистки, балансировки не менее важен, чем все предыдущие. Только когда все зрители скажут, что фильм смотрится на одном дыхании, можно выдохнуть.

Главное

Теперь у города есть фильм, некая точка входа, где можно узнать историю театра от и до. Для этого не нужно ходить по музеям и архивам, а нужно посмотреть, понять, прочувствовать. Думаю, что этот фильм останется в культурном пространстве города как некий экспонат, уменьшенная копия театра, его видеoversия. Впрочем, для того, чтобы составить собственное мнение, зрителю необходимо фильм увидеть. Поэтому ждём всех на премьере. После показа состоится обсуждение с участием съёмочной группы, зрителей и актёров Татьяны Баштановой, Владимира Богданова, Анны Дашук, Юрия Дуванова, Игоря Панова. Поговорим о фильме, настоящем и будущем театра имени Пушкина.

Записала Елена Брызгалкина

Игорь Гончаров