

Премьера

О магнитогорской театральной публике говорят, что она тёплая и доброжелательная – всегда поддержит тех, кто на сцене. У этой медали есть оборотная сторона: аплодисменты ещё не означают, что зрители в восторге, – это может быть вежливой благодарностью за труд. Однако если зал скандирует: «Молодцы!» – можно не сомневаться, что спектакль произвёл действительно сильное впечатление. В Магнитогорском академическом драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась премьера драмы «Утиная охота» (16+) по одноимённой пьесе Александра Вампилова – и это был безоговорочный успех.

Нам нужен шедевр

Постановщиком выступил Александр Фонарёв из Санкт-Петербурга – и это пример того, как переплетаются нити творческих взаимосвязей в мире Мельпомены. Директор МАДТ имени А. С. Пушкина Евгений Климов не скрывает амбициозных планов: он мечтает, чтобы возглавляемый им театр повторил успех «Грозы» (16+), в 2007 поставленной великим Львом Эренбургом и пришедшей Магнитогорской «драме» «Золотую маску – 2008».

С Львом Борисовичем наш театр поддерживает контакт – именно благодаря этому не ослабевает «пружина» легендарной «Грозы», а ввод в спектакль новых актёров проходит органично. И когда Евгений Валерьевич обратился к Эренбургу с просьбой поставить новый шедевр, мэтр, у которого сейчас нет возможности сделать это самому, порекомендовал одного из лучших своих учеников.

Александр Фонарёв в 2023 году с отличием окончил Российский государственный институт сценических искусств (квалификация «режиссёр драмы» по специальности «режиссура театра»), выпускник курса Льва Эренбурга. Лауреат молодёжной премии Санкт-Петербурга в области художественного творчества за лучший спектакль «Морфий» (16+) по повести М. А. Булгакова (16+) в Небольшом драматическом театре Льва Эренбурга.

Кроме того, Александр ставил спектакли в Малом театре кукол (Санкт-Петербург) и Русском драматическом театре Республики Мордовия (Саранск).

Школа Льва Эренбурга

Магнитогорск стал ещё одной строкой в творческом резюме Александра Фонарёва, которой можно гордиться. Режиссёр с собственным почерком, он перенял от наставника умение показать глубины человеческой психологии, найти нетривиальный подход к раскрытию персонажей. Когда отзвучали овации после «Утиной охоты», мне подумалось: а ведь дружба нашего драмтеатра с Львом Эренбургом, познакомившим Евгения Климова с Александром Фонарёвым, зародилась благодаря фестивалям «Театр без границ», ушедшим в историю, но оставшимся в благодарной памяти горожан. В середине нулевых я вот так же, через внутреннее сопротивление, шла на спектакль Небольшого драматического театра «На дне» (16+). Да сколько можно, этот материал уже оскомину набил... Могла ли я предположить, что буду плакать на этом спектакле, что он останется в моей памяти в числе лучшего, что я вообще видела когда-либо в театре? Эренбург открыл мне настоящего Горького – не заезженного школьной программой, свободного от клише постсоветского восприятия. Ровно то же внутреннее сопротивление я преодолела, собираясь в театр в минувшую субботу. Ну, «Утиная охота»...

Признаться, я ждала добротного

Зеркало для зрителя

Драма «Утиная охота» (16+) в МАДТ имени А. С. Пушкина заставляет каждого из нас заглянуть в собственную душу...

крепкого спектакля и шла в театр без сверхожиданий... И увидела шедевр, который наверняка буду помнить и десятилетия спустя – как сейчас помню постановки великолепного и неповторимого Льва Эренбурга. И буду ждать, когда же поразивший меня в самое сердце Александр Фонарёв вернётся в Магнитку – пути театральные неисповедимы, а вдруг...

Напомню, вместе с Александром Фонарёвым над спектаклем работали художник-постановщик, художник по костюмам Алёна Ромашкина (Санкт-Петербург), художник по свету Евгений Киуру (Санкт-Петербург), видеохудожник Андрей Горлачёв и помощник режиссёра Ирина Денискина.

Вампилове молодёжь, родившаяся в современной России? Живые характеры несовершеннолетних, страдающих, рвущихся к свету и пребывающих во мраке людей. А ещё этот драматург близок современным молодым режиссёрам и зрителям своим острым, беспощадным и в то же время милосердным взглядом на мир. Вампилов страдает своим запутавшимся героем, не выносит им приговора. Создаёт типаж, комически его обыгрывает – и сам же его разрушает, заставляя смотреть в глубинную суть персонажа, и мы не успеваем заметить, как комедия перерастает в драму. И вот нам уже его – или её – бесконечно жаль. Персонаж нам симпатичен или неприятен, близок или не очень, но он для нас живой!

Мораль без морализаторства

И это не взгляд автора на героев «сверху вниз» – это, пожалуй, разговор на равных. Не забудем и о том, что пьеса Вампилова «Утиная охота» написана невероятно талантливым, но молодым человеком. Он погиб за два дня до своего

35-летия, а «Утиную охоту» писал тридцатилетним – не случайно большинство героев его ровесники. И сталкиваются они, в сущности, с тем же внутренним кризисом, с каким сталкивается молодёжь всех эпох, когда беззаботная юность переходит в циничную зрелость. А уж как жизненные реалии этот процесс сопровождают – борьба за жилплощадь или охота на мамонта – для молодёжи третьего тысячелетия не суть важно.

Александр Вампилов близок молодым и тем, что не раскрашивает героев чёрно-белыми красками, а ставит вопросы, на которые не всегда есть однозначные ответы. Казалось бы, в его пьесе «Утиная охота» мораль чёткая. Есть непреложные нравственные ценности – любовь, семья, дружба. Но мораль эта – без морализаторства, вот что важно. Зиллов – циник? Точно? Может быть, это его способ самозащиты от цинизма окружающей действительности?

Некрасивая сцена в кафе, где он устраивает скандал, обусловлена внутренним надрывом. Только одна (одна из многих, подчеркну) «болевых точек» Зилова – предательство друга. Когда Кушак (Кирилл Копылов) гневается на Зилова (Игорь Панов) и Саяпина (Игорь Иголкин) за «липовый» проект, Зиллов берёт вину на себя, хотя это грозит ему увольнением, ведь Саяпину так нужно получить квартиру... Так «хороший» человек Виктор Зиллов или «плохой»? Разный.

Экзистенциальный кризис

Да, вот ещё какой парадокс восприятия. Кого вы назовёте молодыми сегодня? Напомню хрестоматийное. Век XIX, из записок 16-летнего Пушкина: «В комнату вошел старик лет 30-ти». Старухе-процентщице в «Преступлении и наказании» (16+) Достоевского 42 года. Сегодня, по мнению ЮНЕСКО, молодость переходит в зрелость (ещё не в старость, нет) в 44 года. Мы позже взрослеем, стареть нам не хочется вовсе. Кризис среднего возраста для нас тоже отодвинулись на десятилетие как минимум. На заре третьего тысячелетия мы поверим в метания несколько более взрослого человека, чем тридцатилетний Зиллов. А что если Зиллов – наш современник – на десятилетие взрослее?

Может быть, в том числе и поэтому режиссёр Александр Фонарёв на главную роль выбирает Игоря Панова, которому за 40? Да, настоящий артист и в молодости способен сыграть зрелость (Высоцкий играл старика Галилея без грима), и в зрелости – ребёнка (Алиса Фрейндлих в роли мальчика в «Оскаре и розовой даме» (16+) в питерском Театре имени Ленсовета). А всё-таки тридцатилетние для нас сегодня – вчерашние дети, едва оперившиеся юнцы. Мир ускорился, а взросление людей замедлилось, вот парадокс. И тридцатилетнему актёру пришлось бы играть кого-то постарше.

Мне сейчас наверняка возразят (и справедливо), что для магнитогорских актёров это не помеха. Да, тот же Иван Погорелов был убедителен и в «Старосветских помещиках» (18+), и в «Лавре» (16+)... Кстати, Погорелов прекрасен и в «Утиной охоте», где он предстаёт в образе Кузакова, – в этом спектакле важна каждая роль, без исключения, иначе выстроенная Вампиловым объёмная композиция, «завязанная» сразу на всех персонажах, не устоит. Ярким прочтением образов украсили спектакль Алла Вотякова (Валерия) и Верочка (Дарья Спиридоненко). Не только спели, но и здорово сыграли пионеров и ангелов мальчики из хора «Соловушка Магнитки» – на сцене их руководителем Веру Коженикову подменила эксцентричная Лира Андреева (Лямкина), эти эпизоды

незабываемы. Зилова в детстве и мальчика Витю на премьерных спектаклях замечательно сыграл десятилетний Коля Панов, во втором составе – девятилетний Кузьма Меншиков.

Но вернёмся к образу Виктора Зилова. Да много кто в нашем драмтеатре сумел бы воплотить его на сцене, наверняка каждый постоянный зритель МАДТ без труда назовёт несколько фамилий навскидку. Почему же именно Панов?

Думается мне, по той же причине, по которой в «Одном дне мисс Петтигрю» (16+) главную роль исполняет Лира Андреева (Лямкина) и только она одна. Возникает совершенно особенное единение актёра и персонажа, когда он словно играет самого себя. И тогда раскрываются поистине космические глубины. Даже если вы фанат Олега Дала и не мыслите другого Зилова, непременно придите в МАДТ на «Утиную охоту» – Игорь Панов покажет вам этого героя по-своему, неожиданно и в то же время предельно достоверно. Потому что кризис среднего возраста он проживает на сцене (именно проживает, а не играет!) как экзистенциальный кризис. Потеря смысла жизни на фоне внешнего благополучия.

Все мы – немножко Зилловы

Игоря Панова мы привыкли видеть в роли брутальных мужчин – неотразимых, самоуверенных, нагловатых. Остап Бендер в «Двенадцати стульях» (16+), Коулмен Коннор в «Родерике» (18+), Ник в «Мисс Петтигрю» (16+) (в общем-то, таков и Зиллов, на первый взгляд). Были и острохарактерные роли – псковский юридический Фома и отец Никандр в «Лавре» (16+). И вот наконец – роль, в которой талант Игоря Панова раскрылся во всей полноте. Дар комика и трагика? Нечто большее. Дар жить на сцене.

В Магнитогорском драмтеатре имени А. С. Пушкина Игорь Панов служит с 2006 года, за это время у него столько творческих удач, что и не сосчитать. Он любимец публики, один из ведущих актёров МАДТ, он звезда... Но у меня чувство, что только сейчас, в роли Зилова, мы видим подлинную мощь его огромного таланта. Со словом «гениально» я стараюсь обращаться осторожно – но именно оно лучше всего характеризует игру Игоря Панова в «Утиной охоте».

Вдумайтесь: Виктор Зиллов вряд ли положительный герой. В женщинах запутался, друзей обижает, да и вообще, словно утратил способность любить по-настоящему. Отчаяние в нём прорезается в те моменты, когда он понимает, что теряет свою жену Галину (Анна Дашук). Действительно дорого ему Ирина (в разных составах – Алёна Зубова и Анастасия Калининкова) – или это попытка вернуть ускользающую беспечность юности? Действительно он готов прощать своих друзей-конформистов – или это, опять же, попытка ухватиться за тень прежней дружбы?

Нет, Игорь Панов не «переворачивает с ног на голову» замысел автора. Но показывает глубины души героя, грани его избыточной душевной боли – да так, что поневоле вспомнишь психологизм Достоевского.

А кстати, так ли нужна ему утиная охота? Официант Дима (Данила Сочков) – вот он настоящий охотник. Отец Зилова (Владимир Богданов) – тоже. А Зиллов больше грезит о безмолвии в тумане. Утки для него живые. А жажда поехать на охоту – скорее дань власти несбывшегося и несбыточного...

В этом материале я намеренно не пишу о зажигательных танцах, проникновенной музыке, воде на сцене и многообразии резиновых сапог. А ещё – о том, в какие моменты слёзы наворачиваются на глаза. У каждого из нас своя боль, мечта, надежда и своё отчаяние. И своя утиная охота.

Елена Лецинская