

Водоватова Кристина

г. Казань, МПГ «Гимназия № 180», 10А класс

Рецензия на спектакль «Омут», Казанский государственный театр юного зрителя, режиссер Радион Букаев

Педагог: Завьялова Валерия Рустемовна

Чем тише омут, тем профессиональней в нём черти

Пьеса «Гроза» Островского – одна из самых запоминающихся произведений русской драматургии. Сюжет очень прост, на первый взгляд, - живет себе молодая пара в доме матери мужа, вдруг приезжает племянник знакомого семьи и по случайности влюбляет в себя чужую жену. Та хочет быть с ним, но племянник выбирает деньги и уезжает, чужая жена же бросается в реку. Почему же «Гроза» до сих пор актуальна? Если прочесть внимательно, — пьеса о достоинстве, о праве личности на уважение в мире, где скрепы держатся не на законе, не на праве, а на насилии и презрении к тем, кто слабее. 26-го февраля 2024 года в Казанском ТЮЗе прошла премьера спектакля «Омут», вдохновленного пьесой «Гроза», режиссером которого выступил главный режиссер Казанского ТЮЗа – Радион Тимурович Букаев.

Почему Радион Букаев решил все же назвать спектакль «Омут»? Какой смысл скрывается в этом слове? Для начала разберемся, что такое «омут» в прямом и переносном значении.

Слово "омут" пришло в русский язык из польского. Первоначально в славянских языках оно обозначало водоворот или омут под мельничной плотиной. Этимология указывает на связь со словами "мутить", "муть" - то есть мутить и портить воду. В прямом значении слова это водоворот, который втягивает все плавающие предметы в свою воронку. А затем закручивает,

ударяет о камни на дне и не выпускает из смертельных объятий. Если по неосторожности попасть в большой водоворот, последствия могут быть фатальными. В переносном же значении это метафора опасной ситуации, которая затягивает человека, лишает воли и рассудка. Омут страстей, омут порока, омут сомнений – так говорят о положении души, попавшей в водоворот разрушительных эмоций. Точно так же, как водный омут в природе несет угрозу для тела, метафорический омут губителен для психики. В спектакле также присутствует гроза, но она играет роль вспомогательного контекста. Режиссер больше уделил внимание тому, что происходит в доме Марфы Игнатьевны.

Еще до начала спектакля мы видим на сцене Катерину (Дарья Бакшеева), которая бесконечно занимается подсчетами и ведением бухгалтерии Марфы Игнатьевны (Надежда Кочнева, народная артистка РТ). Она сидит за одним из трех столов, самым близким к зрителю. По ходу спектакля мы поймем, что данный круглый стол «принадлежит» семье Марфы Игнатьевны. Геометрическая символика круга имеет тройное значение: это и круговорот жизни, и временной цикл, и божественное начало. Мы можем сделать вывод – в этой семье все повторяется. Персонажи живут как будто во временной петле. Во время трапез за этим столом сидит Катерина, Тихон (Виталий Дмитриев) и сама Марфа Игнатьевна.

За соседним квадратным столом сидит Савел Прокофьевич (Михаил Меркушин, народный артист РТ), он постоянно ведет себя грубо и занимает много места на сцене. Квадрат — символ постоянства, равновесия, пропорции, ограничения и моральных устремлений. Этот персонаж всегда стремится к высокой репутации и своей личной устойчивости в этом доме и мире.

За самым дальним столом от зрителя, который представлен в форме многоугольника, сидит Кулигин (Роман Ерыгин, народный артист РТ). Многоугольник – символ единства и взаимосвязи. Кроме того, универсальное

значение восьмёрки – равновесие, гармония и космический порядок. Кулигин, в отличие от Савела Прокофьевича, напротив, ведет себя молчаливо и часто находится в своих мыслях. Этот персонаж лечит Марфу Игнатьевну и Савела Прокофьевича током, и, как мы узнаем позже, является отцом убитой Варвары. Его стремление к гармонии – это желание воссоединиться с убитой дочерью Варварой (Полина Малых).

Сценография спектакля состоит из кухни в коммунальной квартире, здесь уживаются 6 человек и душа Варвары. Весь интерьер выполнен в белом цвете. Чаще всего белый цвет интерпретируют как символ чистоты, непорочности, но при взгляде на обитателей дома картинка слегка рушится. Я бы сказала, что белый цвет в сценографии означает пустоту, как будто в этом пространстве может произойти все что угодно. По периметру сцены расставлено несколько газовых плит, раковин, шкафов и холодильник. Но мое внимание привлекла лавочка на авансцене. Такое ощущение, что это место не относится к дому, оно будто вне «омута». На этой лавочке раскрываются желания и пороки персонажей. Диалоги между Борисом и Катериной, желание Марфы Игнатьевны выглядеть молодо и иметь внука.

Каждый персонаж преследует свои мотивы и цели, но эти цели тесно связаны с другими персонажами. Марфа Игнатьевна хочет от пары внука, Борис хочет от дяди часть наследства, которое ему положено, Кудряш постоянно кланчит деньги и запивает горе утраты. Существует неразрывная связь нескольких миров. Вечно актуальная связь миров отцов и детей, связь между миром мертвых и живых, связь миров грешных лицемеров и нравственно честных людей. Именно из-за разных убеждений, норм каждого мира, возникают «встречные течения», которые порождают раздор и мусть.

По моему мнению, эпицентром омута являются хозяйка дома Марфа Игнатьевна и Савел Прокофьевич. Она деспотичная, лицемерная,

невежественная женщина, что «правит» судьбами обитателей своего дома, а он скандальный, сварливый тиран. Их главными целями в жизни являются богатство и власть. Так же, Марфа Игнатьевна требует от пары рождение внука, дабы воспитать новое поколение себе подобных. А для Савела Прокофьевича важна репутация. Ради нее он готов на все. Чтобы понимать, насколько Марфа Игнатьевна уверена в своих решениях и действиях, стоит взглянуть на сцены, где она готова скупить все «лекарства» для рождения внука и продления собственной жизни или же сцена, где она затыкает и избивает Тихона за неумение быть покорным. Всех персонажей, что идут у них «поперек горла», герои умирят своей властью и силой.

Они молятся Богу и постоянно говорят: «Бог даст...», хотя нарушают заповеди, которые дал людям Бог. Как мы знаем, одна из десяти заповедей звучит так: «Не убий» - никто, кроме господина, не может отнимать жизнь. Но, как мы узнаем, именно она убила Варвару. Также есть заповедь: «Не кради», однако «набожный» Савел Прокофьевич обманывает своего племянника Бориса и крадет положенное наследство, отдавая якобы землю и предприятие, хотя на деле там все сгнило.

Хочется отметить цветовую палитру их костюмов. Если у большинства персонажей преобладают светлые оттенки, то Марфа Игнатьевна и Савел Прокофьевич – единственные черные пятна в этом белом доме. Как мы знаем из уроков физики – черный поглощает все цвета, так что можно провести интересную параллель. Два этих персонажа то и дело ломают под себя людей, тем самым «поглощая» их силы перед ними, и исключая возможность бунта против себя. Вновь обратимся к символике, которую я люблю. Черный — это цвет отрицания, разочарования, неисполненных мечтаний, несчастья и всех негативных чувств. Когда человек перестает верить в себя, все становится черным. Также насилие окрашено в черный цвет, как и убийства. Запретное —

тоже черное, хотя оно не всегда отрицательно и не перестает притягивать людей как магнит. Этот цвет так или иначе сильно резонирует с контекстом истории этих двух персонажей.

Они – лицемерные люди, для которых цель оправдывает средства, они пойдут по головам, как случилось в ситуации с Марфой Игнатьевной и Варварой. Девушка была очень свободолюбивой и ветреной. Несмотря на свою второстепенность, героиня отличается ярким, самобытным характером, который привлекает к ней внимание. Именно она могла противостоять «черному дуэту», но Марфа Игнатьевна понимала, что дочь не сможет стать такой же, как и матушка, поэтому решила, что будет проще ее задушить, нежели бодаться. В исполнении Полины Малых Варвара получилась милой на вид девочкой с ярким характером, как и у самой актрисы, и воздушным образом. Для создания этого образа использовались пушистые кудряшки, белое разлетающееся платье и теплые белые носочки. Варвара играет и испытывает терпение матери, а также направляет Катерину на верный, по ее мнению, путь. Девушки понимают, что близки друг другу. После того как Катерина ушла с Борисом, мы видим ее в похожем на Варварину ночнушку платье и практически таких же носочках. Девушки становятся похожими в суждениях, мыслях, говоря друг другу: «Ты – это я!»

Варвара думает, что ее душа остается в этом мире для того, чтобы отомстить матери, поэтому она направляет Катерину и диктует свои мысли. Действуя по предложениям Варвары, Катерина начинает врать и показывать зубы Марфе Игнатьевне, хотя в самом начале редко что говорила. Мы видим этот путь от терпения до неудачной попытки что-то изменить. И все время Варвара поддерживает Катерину до того момента, пока она не воссоединяется со своим отцом Кулигиным. Какие бы планы мести Варвара не строила, ее настоящая причина оставаться в этом доме – стать любимой.

Кулигин — изобретатель-самоучка, образованный, увлеченный своим делом человек. Главным его мотивом было – связаться с дочкой. На протяжении всего спектакля он выглядит потерянно и отреченно от всех персонажей, хоть и не всегда показывает это. Самый трогательный момент для меня – когда он надевает на себя аппаратуру, спрашивает: «Чей нос?» и пытается уловить сигналы потустороннего мира. Он понимает, что выбора нет, поэтому хватается металлическую часть провода и погибает. Тогда Варвара отвечает ему и вместе они повторяют слова детской потешки. Воссоединившись, отец и дочь находят успокоение в ином мире.

Самым ярким и непохожим ни на кого персонажем является Борис (Сергей Мосейко, народный артист РТ). Если персонажи склоняются или к черному, или к белому цвету, то этот персонаж выходит в морковном свитере, а после в цветочном фраке и шляпе федоре. Если во время застолья персонажи сидят за своими столами, то он сидит на стульчике, вдалеке от них, и жует яблоко. Его действия и сам образ чужеродны этому месту, он не такой, как все обитатели дома. Он чудик для них. Такой же чудик, как Чацкий для фамусовского общества.

Сцена, где Борис отдает Катерине красное яблоко, напомнила мне Ветхий Завет: «...от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», – сказал Бог Адаму и Еве. Если мы проведем параллель, то окажется, что Ева – Катерина, Адам – Тихон, а змей, что обманул Еву – Борис. Также я вспомнила момент из фильма «Сумерки», где вампир Эдвард отдает смертной девушке Белле красное яблоко. Оно и являлось символом запретной любви между ними и «запретным плодом».

Мне запомнилась сцена, в которой Катерина прятала от Марфы Игнатьевны яблоко, а в другой руке у сердца держала средство для рождения ребенка от

Феклуши. В этом моменте режиссер поместил еле заметный символизм, который для внимательных зрителей хорошо читался. Катерина находилась на распутье нравственного выбора: отдаться искушению и съесть яблоко или же выпить лекарство и быть верной мужу. Однако впоследствии ее выбор будет очевиден. Девушка при принятии решений руководствуется сердцем, а не разумом.

Еще одна деталь, которая засела у меня в голове. Костюм Тихона. Если мы отталкиваемся от теории, что есть «черные» образы, резонирующие с лаконичным названием «темное царство», то есть «белые» образы. И Тихон, по мне, не относится ни к тому, ни к другому. Он между ними. Белая полупрозрачная рубашка символизирует доброту помыслов, желание противостоять черноте, прозрачность перед родственниками, но, если мы посмотрим на штаны, можно догадаться, что он не сможет противостоять и продолжит вертеться в этой временной петле. Серые штаны в клетку в момент, когда Тихона душила мать, ассоциировались с тюрьмой, из которой он не выберется. Говоря о тюрьме, вспоминается тюремная аббревиатура слова “Омут”, которая означает “От меня уйти трудно”, что канонично и для атмосферы спектакля и для образа такого персонажа, как Марфа Игнатьевна.

Одна из забавных сцен в спектакле связана с появлением Феклуши (Галина Юрченко, народный артист РТ). Феклуша искренне поддерживает уклад Марфы Игнатьевны, и дает понять, что она делает все правильно. Ее костюм, сумочка, даже продукты золотого цвета. А как мы знаем, этот солнечный цвет означает материальное изобилие, поэтому золото носили только короли, принцы, вельможи и другая знать. Простые люди не могли позволить себе носить украшения из золота и одежду этого цвета. Именно в ходе знакомства с этим персонажем мы можем вспомнить одно известное высказывание: «В тихом омуте черти водятся». Она любит их дом, потому что здесь чувствует покой и благодать. Очень ироничен тот факт, что во время этих слов Варвара кидается,

шумит различными предметами, иными словами – дает о себе знать. Не так уж и спокойно в доме Марфы Игнатъевны.

Какой бы жестокой женщиной не казалась Марфа Игнатъевна, она знает, что испытывает Катерина, она сама прошла через это. В момент, когда Катерина топится, женщина ее оттаскивает, успокаивая. Она также боролась за жизнь, но ее сломали, как она Катерину сейчас. Девушке придется стать следующей хозяйкой, такой же как Марфа Игнатъевна. В последней сцене Катерина сидит за общим столом уже беременная, осознавая, что все этот порочный круг никогда не закончится.

Еще больше утонуть в происходящем на сцене помогал звук. Шум дождя, капель, бьющихся о стекло, гула за окном, грозы. До того, как начался спектакль, я уже чувствовала себя угнетенной во вселенной персонажей. Звуковое оформление хорошо резонировало со зрителями. Не было момента, когда я отвлекалась от спектакля. Темпоритм выстроен грамотно и не позволяет тебе заснуть или отключиться от истории. Основная мысль спектакля заключается в том, что сила, власть победит. Катерина родит ребенка для Марфы Игнатъевны и все будет так, как скажет хозяйка дома. Деспотичность и неумение, нежелание людей противостоять за себя является актуальной проблемой.