

ИСКАНИЯ — И СНОВА ИСКАНИЯ!

Сегодня в Саратове начинаются гастроли Московского академического театра имени Вл. Маяковского. Знакомство с театром — одним из самых популярных и любимых в стране — будет полным и продолжительным.

История Московского академического театра имени Вл. Маяковского во многом связана с именем талантливого советского режиссера, выдающегося актера, отдавшего ему почти четверть века своей жизни, народного артиста СССР Н. П. Охлопкова.

Сегодня мы публикуем отрывок из книги Н. П. Охлопкова «Искания», которая готовится к печати в издательстве «Искусство».

★ ★

В театральном искусстве заметно большое оживление, активизация творческих исканий, пробуждение творческой мысли, которые богаты замечательными результатами — интересными, яркими спектаклями, во многих театрах появлением новых и новых имен драматургов, режиссеров, актеров.

В современном театре есть художники самых различных манер, темпераментов, стилей... С тех пор как я сделал свои первые шаги в искусстве, я стал «исповедовать» в творчестве кредо поэтического театра. Я искал мощи, искал искусства потрясения. Никогда не противопоставлял я это искусство правде, большим идеям, жизни.

Жизнь настоящей человеческой души — это горение, это чистый, страстный огонь. И я хочу отразить сущность такой души в своем творчестве!

Никто не откажет признать наше время, нашу эпоху как самое горячее время, как эпоху страстных устремлений, жгучих надежд и крылатых свершений, при которых люди, народ глубоко и страстно внутренне переживают большие события жизни.

У актера есть все возможности передать бурю страстей, бездонную глубину переживаний, ибо его мате-

риал — душа живая. Он может, он должен потрясать зрителя.

И в наше время в современном театре встречаются разные стили при одинаковой глубине конечных целей. Скажем — строгий, четкий, с глубиной чувствования один режиссер и бурный, не сдерживающий своих эмоций — другой. Между ними возможен спор, но один не исключает другого, ибо искусство каждого из них глубоко человечно.

— Не бойтесь, — говорю я своим актерам, — вкладывать как можно больше душевных сил и огня мысли в свои создания. Может быть, у вас прибавится немного морщин, зато какой красотой наполнится ваше искусство. Вспомните рассказ о том, что Бальзак нашел однажды в полубесчувственном состоянии, упавшего на пол рядом с его знаменитым письменным столом: описывая смерть отца Горю, он так живо пережил ее, что не справился со своим волнением.

Театр призван «расшевелить» равнодушных и невозмутимых людей. Важно ведь самое главное — сделать так, чтобы положительные образы пьес и спектаклей были бы «выражением-символом внутренней жизни народа» (Белинский), а жизнь

нашего народа в бесстрастном кипении полна небывалого энтузиазма, вдохновения, страстного штурма неба и земли.

О таком театре я мечтаю. И все поиски художественных средств выразительности, которые ведутся в нашем театре, служат одной цели — создать театр больших страстей, театр потрясения.

Вы увидите, например, что во многих наших спектаклях действие вынесено в зал, сцена связана с залом «дорогой ценой» — это значит, что мы стремимся к наибольшей степени слияния сцены со зрительным залом, актера — со зрителем.

Вы увидите, что мы пользуемся сценической метафорой: кусок атласа, который колышет театральные персонажи, может изобразить озеро, море. Так в «Аристократах»: сколько бы раз ни шла эта сцена, когда Костя-капитан и Лимон борются в этом озере — столько раз я вижу, что зритель верит происходящему, включается (мысленно) в показанное и ему эта образность по сердцу!

Мы стремимся к пробуждению «речи» всех искусств в спектакле, ибо театр — искусство синтетическое, выбирающее в себя мощь всех искусств. Я ввожу в спектакль при непосредственном первенствующем значении актера музыку (симфоническую и др.), вокальные хоры, пантомимистов и т. п., придаю большое значение художнику в театре. Так создается «единое литье» всех искусств, могущих войти в «состав театра».

Синтез искусств в театре! Сколько художников пробовало найти этот синтез! Много проб было и у нас. Одним из таких опытов синтетиче-

ского театра была постановка «Медеи» — замечательной древнегреческой трагедии, где участвуют симфонический оркестр, хор и пантомимический балет. О том, что нам удалось, а что не удалось решить, — судить не нам. Смотрите, включайтесь в решение наших проблем, помогите нам своими советами и оценками.

Классические трагедии — «Медея» Еврипида и «Гамлет» В. Шекспира идут у нас рядом с произведениями советских авторов: «Иркутская история» А. Арбузова, «Аристократы» Н. Погодина (названные работы осуществлены мною), «Весенние скрипки» Штейна (пост. засл. арт. РСФСР Е. Зотовой), «Голубая рапсодия» Н. Погодина, «Время любить» Б. Ласкина (постановка народного артиста РСФСР Б. Толмазова), пьесы современных западных драматургов — «Мамаша Кураж», поставленная народным артистом СССР М. Штраухом, «Кавказский меловой круг» В. Брехта, поставленный народным артистом РСФСР В. Дудиным. В его же постановке «Царь Эдип» Софокла, «Побег из ночи» б. Тур. А сколько будет поставлено еще!

В этих спектаклях заняты крупные мастера нашего театра. Без них мне ничего бы не удалось добиться — без Л. Свердина, М. Штрауха, Е. Самойлова, Б. Толмазова, А. Ханова, Ю. Глизер, Т. Карповой, В. Орловой, Г. Кириллова, В. Любимова, Е. Козыревой. Уже выросла наша молодежь, стала признанной: С. Мизери, С. Немолева, Э. Марцевич, А. Лазарев, Е. Лазарев, С. Зайкова, И. Охлупин, Л. Овчинникова, А. Ромашин, Г. Анисимова, Г. Виноградова и многие другие.