

г. Москва

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ

О РАБОТЕ НАД ПЬЕСОЙ

Уважаемый Павел Ефимович!

Вам следует прочитать труды К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над собой», «Работа актера над ролью». Материалы к книге, а также выпущенные недавно книги: «Режиссерские уроки Станиславского» и «Режиссерские уроки Вахтангова» Н. Горчакова, «О художественной целостности спектакля» А. Попова и многие другие. Кроме того, издательство «Искусство» выпускает много пьес для театральной самодеятельности с режиссерскими комментариями. И в них вы могли бы почерпнуть много интересного.

В Белгороде есть квалифицированные режиссеры и актеры, которые также могли бы вам помочь.

Все же я попробую высказать некоторые мысли о затронутых вами проблемах, конечно, очень кратко и схематично: исчерпать их невозможно даже в книге.

Борьба за большое искусство — это борьба прежде всего за его высокую идейность и мастерство. Советский зритель не прощает нам, если мы ставим пьесы пустые, бессодержательные или ставим плохо, скучно, без выдумки, играем ремесленно. Но даже если творческий коллектив принимает к постановке пьесу хорошую, это не является гарантией успеха. Надо правильно, интересно решить ее, интересно поставить, то есть верно определить содержание, найти яркую, своеобразную, выразительную форму.

Советую вам, выбирая пьесу, всегда задавать себе вопросы: во имя чего я взял ее? Что я хочу сказать спектаклем, что показать зрителям? С чем я борюсь и что утверждаю постановкой?

Чтобы верно ответить на эти вопросы, режиссер и все участники кружка должны хорошо знать законы развития общества, уметь анализировать произведения драматургии с партийных позиций современных художников, понимать социальные явления жизни. И, уже исходя из этого, выявлять внутренний мир героев, помыслы, поступки, их духовную жизнь.

Следовательно, очень важно, прежде чем задумываться над тем, как играть, определить, что вы будете играть и во имя чего.

Но это еще не все. Вам надо вместе со своими товарищами стремиться воспитать в себе образное мышление, ибо образное отображение действительности — основа любого искусства. Вам необходимо набираться впечатлений, накапливать знания. Лучший учитель — сама жизнь. Попытайтесь отобразить из своих наблюдений жизненные ситуации, аналогичные пьесе, припомнить участников событий, подобных тем, которые в

Редакция получила из Белгорода письмо от руководителя драматического кружка Павла Ефимовича Выходцева. Автор поднимает актуальные творческие вопросы, которые волнуют многих руководителей и участников театральной самодеятельности.

— Как построить интересный сценический образ? Какова методология работы режиссера с актером? Какими средствами избежать актерского наигрыша, добиться глубокого проникновения во внутренний мир изображаемых героев? — спрашивает П. Е. Выходцев.

Редакция попросила главного режиссера Московского драматического театра А. А. Гончарова ответить на вопросы тов. Выходцева. Ниже мы публикуем ответ.

ней происходят, облик людей, манера держаться, говорить, двигаться, действовать. Не выдумывайте, а ищите, отбирайте типические черты для героев ваших будущих спектаклей.

Особенно это важно, если вы работаете над пьесой на современную тему. Тогда вы сможете проверить свое видение жизни, встречаясь с прототипами героев, непосредственно общаясь с ними. Если же пьеса историческая или посвящена зарубежной действительности, надо изучать изображения в ней эпоху, быт людей. Здесь помогут книги по истории костюма, знание художественной литературы, просмотр фильмов, изучение картин или репродукций с них, посещение музеев, общение с бывальными людьми и т. д.

Но вот вы уже приступаете непосредственно к работе над спектаклем. Начинается важнейший этап. К этому времени пьесу надо хорошо всем знать, режиссеру иметь свой замысел сценического ее воплощения, ясно представлять идейную трактовку. Нужно определить взаимоотношения героев, понять, чем они вызваны, каковы причины, породившие те или иные события.

И здесь, как и на любом этапе репетиций, полезно пофантазировать. Исходя из поступков героев, исполнители иногда могут даже находить свои слова, когда еще не заучен текст. Если поступки определены верно и «пружинны» действия найдены удачно, реплики героев порою почти текстуально начинают совпадать с пьесой. Полезно бывает попробовать сыграть этюды на заданные ситуации, близкие к пьесе, чтобы «наработать» верные ощущения взаимоотношений, поступков героев и их внутреннее состояние.

Вы спрашиваете, можно ли исполнителям «перенимать» интонации у режиссера. Это ошибочно методологически. Механическое заучивание ролей с голоса — дурное прошлое не только профессионального театра, но и художественной самодеятельности. Подход к словесному действию через действительный анализ — вот к чему должен стремиться режиссер. Интонация должна рождаться у исполнителя в результате найденного им верного внутреннего самочувствия. Режиссер может помогать актеру, корректировать, ставить перед ним задачи, всячески стимулировать его фантазию, инициативу. Иначе это будет не творческий процесс, а «натаскивание», которое исключает творчество и утверждает плохое ремесло.

Вы стремитесь узнать, как надо изображать на сцене чувства — любовь, ненависть, страх; изображать чувство не верно в принципе. Важно определить поступки, в результате которых становится понятным, что человек любит, страдает, ненавидит, и тогда эти эмоции возникнут произвольно, интуитивно, а не будут изображаться механически. Русский советский театр и его лучшие мастера всегда принадлежали к так называемой школе переживания.

Мы знаем больших мастеров, особенно за рубежом, являющихся представителями так называемой школы представления, в которой особое, важнейшее место занима-

ет овладение внешней техникой актерского искусства. Мы не отрицаем значения внешней техники, но она не может служить самоцелью. Задача нашего искусства — идти от внутреннего к внешнему, разрабатывать внутреннюю и внешнюю технику, чтобы все богатство выразительных средств подчинить воплощению правдивых характеров, раскрытию жизни человеческого духа.

Вас волнует вопрос — как строить положительные образы и как отрицательные. В создании любого образа исходите из его действий, мыслей. И лишь потом определите его приметы, манеры, привычки.

Ну разве можно согласиться с вами, когда вы пишете: «Подхалим Вакуленко все время помнит, что надо угождать Романюку и другим сильным мира сего. Ему неплохо идет приклеенная гадильничья улыбочка». Этим вы сразу толкаете исполнителя на ремесленничество. Важно вылепить характер подхалима Вакуленко, а не «приклеивать» ему «улыбочку». Вакуленко может быть подхалимом и без улыбочек. Вы ухватились за примитивный штамп. Сценически образ, как отрицательный, так и положительный, возникает как совокупность всех его поступков и взаимоотношений. Не надо сразу же гнаться за внешними приемами, надо прежде всего заглянуть во внутренний мир персонажа.

Далее вы пишете, что участники коллектива очень волнуются перед выступлением и это сбивает их, мешает хорошо играть. Это волнение не по существу. Важно, чтобы исполнитель был взволнован мыслями и чувствами своего героя.

Павел Ефимович! По-моему, вы ошибаетесь, говоря, что в самодеятельности, в любительских спектаклях не может быть подлинного творчества. Если вы и ваши друзья любите искусство, если в коллективе есть способные люди, то как раз к творчеству и надо стремиться. Надо мечтать о вдохновении, о его радостях. Ведь творчество, вдохновение, которые рождают большое искусство, во многом — результат умелого развития природных данных, большого труда. Вдохновение и мастерство находятся рядом.

Такой путь работы над образом возможен, конечно, если автор написал подлинное произведение драматургии. Хуже, когда писатель придумывает жизнь, когда поступки людей и их чувства не вытекают из действия. Вот уж тут режиссер должен помочь артисту «додумать» за автора, нафантазировать, сочинить ненаписанную биографию героя, восполнить пробелы в поступках. Не всегда это удается даже опытным профессионалам. Поэтому берите для постановки лучшие пьесы советских авторов или пьесы классические.

Дорогой Павел Ефимович! Вы ищите ответа на сложные вопросы художественного творчества. Уже одно это говорит о том, что вы на верном пути, хотя во многом и ошибаетесь. И глубоко неправы те товарищи, которые вам заявляют: «Любители — не артисты». На ниве народного искусства поднимается богатый урожай, здесь расцветают замечательные народные таланты.