

Известия 1984. 15/1

В Москве 15 января начал работу V пленум правления Союза кинематографистов СССР, который обсудит вопрос о творчестве киноактеров.

А К Т Е Р В К И Н О

Алексей БАТАЛОВ,

народный артист РСФСР, секретарь правления Союза кинематографистов СССР

манеры поведения актера на экране. В этом скрыта большая часть секрета

НЕТ НУЖДЫ говорить о том, какие огромные перемены произошли за последние годы в нашей жизни, в жизни всего мира, а стало быть, и в сознании и отношениях людей и, конечно, во всех сферах искусства, поскольку оно связано с реальными потребностями и духовными запросами наших современников.

Но, пожалуй, ни в одном из искусств эти перемены не отражаются так стремительно, так непосредственно, как в кино. Будучи самым молодым, самым динамичным, кинематограф меняется постоянно. Не подлежит сомнению, что всякое новое явление кино, будь то музыкальная комедия или лента, построенная с документальной достоверностью, требует и своих особых исполнителей. Невозможно достичь необходимого современному экрану разнообразия жанров, остроты формы или страстности мысли, не обеспечив соответствующей подготовки актеров. Невозможно создать современное, сколько-то убедительное и волнующее произведение, а тем более создать образы героев, которые, как сказано в постановлении ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии», «привлекали бы цельностью характера, человеческим обаянием, преданностью коммунистическим идеалам», если персонажи, действующие на экране, — вчерашние. Если чувства, мысли и поступки экранных героев примитивнее чувств, мыслей и страстей, свойственных сегодняшним людям.

Таким образом, проблемы развития творчества, мастерства, формирования личности актера кино приобретают сегодня сугубо практическое значение и становятся важнейшей частью общепартийного, общегосударственного дела советской кинематографии, резкого подъема ее идейного, художественного и профессионального уровня.

В нынешнем масштабе нашего кинопроизводства актеры создают около полутора тысяч персонажей, являющихся в течение года перед четырехмиллиардной аудиторией зрителей. Уже сами по себе эти две цифры достаточно красноречиво говорят о значении актера в кино и о той ответственности, которую возлагает на него экран. Но еще больше эти цифры говорят о нереализованных возможностях, о невозвратно потерянных часах высокого творческого общения, о тех оставшихся в тени мыслях, страстях, судьбах, которые вместе могли бы составить величайшую картину нашей жизни и борьбы человеческого духа.

В конечном итоге в актере должны воплотиться и воплощаются все самые сложные и высокие замыслы создателей фильма. Как бы ни поворачивалась мода, как бы ни называлось новое или новейшее направление, художественный кинематограф, будь он «авторский», «эмоциональный», «интеллектуальный», «операторский», «режиссерский», всегда связан с актером и кровно заинтересован в том, чтобы этот актер был возможно выразительнее, современнее. Хотят или не хотят от авторы, режиссеры и операторы, но все серьезные творческие открытия во всех сферах кинематографа утверждают именно новых замечательных актеров. Так, слава Васильевых неотделима от имени Бабочкина; Калатозов и камера Урусевского открыли миру Самойлову. Неповторимая фантазия Феллини воплотилась в образах Мазины, лучшие фильмы Курасава — это и роли Тосиро Мифунэ. Эйзенштейн вывел на мировой экран Николая Черкасова.

Десятикратно завидна судьба киноактера. Но совершенно так же велика его ответственность перед всеми, кто отдал ему свое время, силы и вдохновение. И еще более перед самим собой и перед теми, для кого он является только на экране.

ГЛУБИНА содержащихся в сценарии мыслей, их сила воздействия зависит не только от точности слов и выразительности мизансцен, но и в огромной степени от того, насколько органично они сплетаются с личностью исполнителя. Оказывается, теперь, следуя общей традиции проникновения в глубь материала, и объектив уж не так безразличен к тому, кто стоит перед ним. Каким-то образом киноглаз научился проникать по ту сторону формы, за ширму костюмов, наклеек и румян. Мне кажется, что именно это, пусть даже очень трудное объяснимое явление, и есть самое типичное, самое главное требование нашего времени к исполнителю и самая важная черта современной

манеры поведения актера на экране. В этом скрыта большая часть секрета старого Габена и всемирный успех Маньяни. И это же самое выдвигает из ряда даже наших хороших работ и объединяет воедино такие, разные по времени, по материалу создания, как Дымов — Бондарчука, неотделимый от Чехова, но еще более слившийся со всем существом исполнителя, как та девушка, которая смотрит на нас из времен гражданской войны глазами Инны Чуриковой, как незабываемый по степени откровенности и человеческой убежденности Ульянов — Трубников в «Председателе». Во всех этих работах мы запомнили людей, характеры, а не персонажи. Все эти разные по режиссерскому решению, по времени действия, по историческим условиям фильмы тем не менее накрепко связаны с современностью прежде всего и более всего этими актерскими работами, а еще точнее, живой страстью, живыми мыслями, той современностью, которая заключена в самой личности исполнителя.

Постоянно говоря о том, что актер должен знать, понимать своего героя, его жизнь, деяния, стремления, мы все-таки часто подменяем суть этой связи исполнителя с современником простым фотографическим сходством, набором профессиональных или каких-то чисто внешних примет сегодняшней жизни. В результате на экране появляются фигуры, которые ездят в метро, ходят по современной стройке, носят джинсы, играют на электрогитаре, но при всем этом остаются бездушными плоскими изображениями. Они лишены того самого главного, что делает экранный образ сопричастным времени и живым людям. Таким образом, подлинное движение мысли, глубокие мотивы поступков, деяний человека сегодняшнего дня, его нравственный облик и духовное богатство остаются не раскрытыми, а потому по-настоящему не отражают на экране биографии нашего общества, эпохи.

Невозможно себе представить какую-то другую, совместную творческую работу, в которой интересы художников сплелись бы так глубоко, а сами они так непосредственно зависели друг от друга, как режиссер и выбранный им исполнитель. Все по-настоящему творческие решения о выборе актеров обогатили кинематограф, стали событиями в жизни искусства и в то же время событиями в актерской жизни. Вспомните роли Закариадзе и представьте себе, как бы выглядела киногография этого артиста без одного главного приглашения в фильм «Отец солдата». Такой глубокий вдохновенный выбор не нужен и опасен только тем постановщикам, у которых отсутствуют сколько-то серьезные и оригинальные мысли или попросту нет никаких решений.

За ходом повседневных дел мы не должны забывать, что актера, точнее актерскую школу формирует драматургия — величие или ничтожность ее содержания, ее общественная значимость, актуальность.

Все, о чем здесь шла речь, только часть тех дел и вопросов, которыми предстоит заниматься ежедневно.

Думая о завтрашнем дне, о наиболее эффективном и плодотворном проявлении актера на экране, мы не столько витаем в мечтах, сколько опираемся на то, что реально существует, что уже стало достоянием нашей культуры и выражено в конкретных образах. Было бы преступлением бессмысленно растратить на очередные мелкие фильмы дарование, страсть, высокую преданность искусству тех, кто только что шагнул в кинематограф. Первая наполненная человеческой теплотой работа Майи Аймедовой в «Невестке», работа Владимира Конкина в фильме «Как закалялась сталь», крошечный эпизод Людмилы Ахиджаковой в фильме «Ищу человека», принесший нам международный приз за лучшую женскую роль, — все эти дебюты несут в себе то самое драгоценное, что лежит в основе художественного создания, — правду, человеческую глубину, подлинность чувств. Разве это не гарантии, не заявки на будущие прекрасные фильмы о нашем современном человеке?

Актеры, как и все создатели кино, должны участвовать в общей борьбе за фильмы, за те идеи, которые обязаны быть отражены в них, за то, чтобы само это звание — советский кинематографист — вызывало уважение, свидетельствовало о высокой культуре и творческом подвиге.