

С Культурой

В НОГУ

ЗАГЛЯНЕМ на репетицию. Сегодня в театре первая беседа режиссера с исполнителями будущего спектакля. Вначале на такой беседе, как правило, еще раз читают пьесу, читают очень внимательно, собранно и, я скажу бы, празднично.

После читки режиссер, выслушав мнения актеров о пьесе, сам делится с ними своим пониманием драмы, говорит о том, почему их театр ставит сегодня именно эту пьесу, рассказывает о своем решении спектакля.

Его задача — ничего не «навязывая» актерам, увлечь их автором, его идеями, его правдой, его манерой, разбудить их творческую фантазию, вызвать «аппетит» к поискам и смелым провам. Следующая репетиция посвящена уже более пристальному и действенному анализу пьесы. Актеры сидят еще пока «за столом». Перед ними тетрадки с ролями. Период, в течение которого тщательно анализируется вся пьеса, каждая ее сцена, каждый поступок и мысль героев, их взаимоотношения, их быт и нравы, называется в театре «застольным периодом». Здесь, по существу, закладывается фундамент спектакля. Прежде всего надо понять, как развивается в пьесе борьба героев, ибо в ходе этой борьбы для зрителя и становится ясной идея драматического произведения.

Вся человеческая жизнь — это непрерывный ряд поступков, ряд активных действий, направленных к определенной цели. Ничто так не характеризует человека, как образ его действий и мыслей. Цель театра — живой человек эпохи на сцене. Поэтому, начиная работу над пьесой, режиссер и актеры прежде всего ищут заключенные в авторском тексте мысли и поступки героев. Постепенно им раскрывается главная мысль, основная жизненная задача героя, его «сверхзадача», как говорил Станиславский, и то главное, «сквозное» действие, при помощи которого герой осуществляет свою жизненную цель.

Итак, «за столом» скрупулезно изучается каждая мысль, каждое слово, каждый поступок героев пьесы, и здесь же, за столом, актеры учатся искренне и действительно жить жизнью своих героев, непрерывно проверяя эту свою жизнь идеями всей пьесы в целом.

Присутствуя на репетициях, мы убеждаемся в том, что режиссер является законным «соавтором» актера в каждой минуте его сценической жизни, ибо непрерывно, на всем протяжении работы над спектаклем ищет вместе с ним правду каждой такой минуты. Выше я говорил о том, что для того, чтобы помочь актеру правдиво действовать в обстоятельствах роли, режиссер часто во время «застольного периода» предлагает ему «идти от себя», то есть поставить себя самого в жизненную ситуацию пьесы и действовать в ней «не за страх, а за совесть». Однако это, разумеется, лишь один из педагогических приемов режиссера, и будет очень плохо, если актер так и застрянет на этом этапе, заменив своей собственной персоной все богатство сценического образа. К сожалению, такие случаи еще нередки в наших театрах. А между тем вся сущность профессии актера заключается прежде всего в искусстве перевоплощения,

в создании всегда разного, всегда живого, индивидуального и в то же время обобщенного, типического характера.

Сегодня актер — нищий, а завтра — король, то он — англичанин времен Шекспира, то — итальянский купец комедии Гольдони, то — наш современник, ученый, целинник, шахтер. Сегодня вечером он девяносто-

кулисы на сцену, а не с улицы в комнату. А ведь на улице дождь и ветер!.. А вы совершенно сухой! Дождь такой, что вода течет со шляпы, стекает за шиворот!.. Вы промокли до нитки! Ну-ка, попробуйте еще раз! И так многие часы, пока, наконец, не будет найдена правда этого простого действия. Режиссер не имеет права пропустить малейшую неправду в

наоборот — счастливое совпадение внешнего облика с тем, что намечалось за время репетиций, удесятерит силы и нечто очень важное прибавляет к образу: с этой минуты актер начинает верить в себя в роли. Итак, завтра генеральная репетиция! Первая встреча со зрителем, которая во многом решит судьбу спектакля.

Актеры, кончив репетировать, отправляются отдохнуть перед завтрашним «сражением», а режиссер, как правило, до глубокой ночи остается в театре: ему нужно заглянуть и в буафорский цех, где доделывается последний реквизит, и побывать на последней репетиции оркестра, и вместе с художником окончательно установить свет.

Завтра — генеральная! Волнуется режиссер, волнуются актеры! Вместе с ними беспокойно спят в эту ночь художник и композитор, дирижер и оркестранты, буафоры и электрики, портные и рабочие сцены, капельдинеры и администраторы. Театр — это коллектив, и этот коллектив завтра впервые показывает результат своего коллективного труда — новый спектакль.

Завтра в этот большой коллектив включается еще один его участник — зритель. Спектакль и от него потребует творческой активности воображения и размышления.

Но о «работе зрителя во время спектакля» лучше меня могут рассказать сами читатели этих статей.

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ.

„Секрет“ спектакля

Статья четвертая:
ЗАГЛЯНЕМ НА РЕПЕТИЦИЮ

летний старик, завтра — юноша; в одной роли он отважен, добр, умен, в другой коварен, мстителен и жесток; то он смешон и жалок, то трогателен и нежен, то мужествен и непоколебим; то красив, то безобразен. И вместе с тем во всех этих обликах в нем очень много от него самого, от его понимания жизни, от его личной гражданской человеческой, философской позиции советского актера. Все эти характеры он не «представляет», не копирует, не передразнивает, не изображает, а живет в них настоящей, глубокой человеческой жизнью.

Сама жизнь становилась «режиссером» их спектакля, сама жизнь давала огромный материал для их фантазии и поисков. Таким образом, когда актеры «вставали из-за стола», у них уже был накоплен большой багаж для сценической жизни в образе. Однако, «встав из-за стола», актеры не сразу еще переходят на сцену. Начинается новый этап репетиций, так, например, работа в «выгородке».

В репетиционном фойе «выгораживается» будущее оформление спектакля. Неважно, что простой стол обозначает в такой «выгородке» «уtes над Волгой», а высокая вешалка или прибитая к полу палка — «чудесное, цветущее дерево», — актерская фантазия и вера вполне оправдают эти «замены». Режиссер вместе с актерами начинает искать правду физической и психологической жизни героев, начинает «лепить» спектакль в пространстве.

И снова оказывается, что самые простые и хорошо знакомые нам по жизни вещи очень трудно осуществить на сцене, в условиях публичного творчества. На репетиции можно услышать, как режиссер, к примеру, говорит актеру:

«Нет, не верю, вы «неверно» входите в дверь!»

???

Да, да, не удивляйтесь! Во-первых, я не верю, что вы пришли с улицы. Вы вошли из-за

поведении актера, ибо маленькая ложь приводит к большой, непоправимой фальши так же, как завоеванная маленькая правда рождает в результате правду большую.

Руководствуясь идеей драмы, идя от характеров героев, учитывая стиль и жанр пьесы, режиссер вместе с актерами увлеченно ищет «в выгородке» такие мизансцены, которые, сохраняя всю правду жизненного поведения, с максимальной выразительностью раскрывали бы замысел спектакля.

«В выгородке» так же, как и «за столом», режиссер добивается стройного актерского ансамбля, выражающего этот замысел. Исполнитель малюсенькой бессловесной роли в толпе должен добиться такого же художественного совершенства, как и актер, играющий главную роль в пьесе. Сила ансамбля — это та обязательная художественная мерка, с которой мы оцениваем сегодня культуру каждого театра.

Наконец репетиции переходят на сцену. В этих сценических репетициях режиссер работает уже о ходе, о ритме всей пьесы, отделяет главное в ней от второстепенного, обращает внимание на выразительность мизансцен, следит за доходчивостью каждого слова, включает в спектакль целый ряд новых компонентов — музыку, шум, свет, — создающих нужную атмосферу.

Наконец спектакль вчерне готов. Начинаются «прогоны» по актам, то есть репетиции, когда акт идет без остановок, с последующими замечаниями режиссера. Прогоны, замечания. Снова прогоны, уточнения, исправления, переделки, замечания. И снова — прогоны. Спектакль набирает «дыхание», ритм, темп. Наконец актеры гримируются и надевают костюмы. Это также крайне ответственный момент. Грим и костюм могут не совпасть с внутренним образом актера и существенно выбить его перед самой премьерой из нормально-го рабочего самочувствия. И

152