ЕСЛИ БЫТЬ ОТКРОВЕННЫМ

• ОГДА я думаю о будущем театра, я спрашиваю себя: чем может и должно побеждать театральное искусство в соревновании с сильнейшими своими соперниками - кино и телевидением, чем оправдает оно свое назнапение в ряду других, более молодых, бурно развивающихся искусств?

Мы - страна спутников и космонавтов. Страна первооткрывателей, дальше всех в мире шагнувшая навстречу будушему. Поэтому и в искусстве, искусстве театра в частности, от нас, как ни от кого другого, ждуг нового и передового слова.

Я глубоко убежден, что новое и передовое заключается не только в новых формах театрального искусства, а в самом главном на театре-человеке. От нас ждут актерского мастерства, заключающегося в выявлении новых тончайших нюансов человеческой души, в овладении секретом потрясать зрителей, покорять и захватывать многообразнем актерских умений.

Разумеется, пришло время, когда даже наши академические театры с их традициями и столетней историей уже не могут отгородиться от требований времени старыми павильонами, трафаретно навешенными потолками, натурально-живописными задниками, бутафорской тюлевой листвой и т. п.

Но бессмысленно споры о будущем театрального искусства сводить к вопросам декоративного оформления, так же как бессмысленно сегодня ломать копья из-за того, какая форма — одночастная, двухчастная или трехчастная — уживется в будущей драме.

Я знаю только одно: театр завтрашнего дня — это театр актеров-мастеров. Ибо только актер-мастер обладает чудодейственной силой проникновения, только мастер способен во всей целостности, противоречивости и богатстве, ничего не утеряв, представить нам на-шего современника, человека значительных поступков, могучей энергии мысли и чувств.
Театр будет побеждать не призем-

ленной достоверностью изображаемого, не скрупулезным копированием жизни, но убедительной театральностью, которая есть не что иное, как предельная мобилизация всех возможностей и средств актерского искусства и эмоционального воздействия на зрителя.

Я не хочу показаться нытиком и пессимистом. По натуре я оптимист. Однако это не мешает мне говорить о некоторых вещах, которые давно и серьезно тревожат меня. Я с интересом прочитал опубликованную в «Литературной газете» статью Г. Тов-стоногова «Мыслить, чувствовать, любить...»*, особенно ту важную ее часть, где автор останавливается на вопросах художественного руководства театральным коллективом, ибо в конечном счете от этого зависит основноежизнь театрального организма в целом, рост и воспитание каждого отдельного актера внутри коллектива. Я понимаю Товстоногова, когда он говорит, что во главе театра должен стоять художественный руководитель - полководец, за которым, доверясь ему, идет весь коллектив. Но мне кажется, нет принципиальной разницы в том, стоит ли у руля несколько человек или один. Важно другое, важно единство руководителей и коллектива, единство руководителей между собой. Необходимо общее для режиссера и актеров художественное кредо, нужно, чтобы в театре работали единомышленники, говорящие на одном художественном языке.

⁷ См. «Литературную газету» от 17 фев-аля 1962 года.

Казалось бы, требование безусле ное, не открывающее новых истин. Но, к сожалению, далеко не всегда и не просто осуществимое в жизни. Пожалуй, самая распространенная болезнь сегодняшних театров-их нивелировка друг под друга, безрадостная похожесть, являющаяся внешним проявлением разноязычия и эклектики, царящей внутри коллективов. Стираются грани, исчезают отличия, трудно говорить о своеобразии режиссерских и актерских манер. Спектакль, поставленный в одном театре, с полным основанием может принадлежать еще двум-трем...

Процветает поразительная всеядность в выборе репертуара, когда сам факт принятия или неприятия пьесы к постановке определяется чем угодно, кроме одного - соответствия предлагаемой вещи направлению, привязанностям данного театра в искусстве и жизни. Собственно, сейчас уже почти невозможно сказать: эта пьеса Малого театра, а эта — Театра Ермоловой, МХАТа и т. д. Так же как почти невозможно назвать примеры длительной творческой дружбы драматурга и театра, дружбы, основанной на сознании общности художественных целей, необходимости каждой из двух сторон друг другу. (Почти единственное исключение—Виктор Розов и Центральный детский театр.)

В несколько лучшем положении, чем другие, мне кажется, находится Теагр имени Евгения Вахтангова. Вахтанговцы стремятся сохранить свой символ веры, у них есть тот художественно единый язык, который, я особенно подчеркиваю это, выработан не в декларациях, не на заседаниях, а в практической повседневной работе и который одинаково ощутим и в лучших, и в менее удавшихся спектаклях театра.

 ЕАТР, как и всякий живой организм, не может сущест-вовать не обновляясь. И здесь очень важно определить, зачем ак тер или режиссер нужен театру (Бывают и здесь преувеличения и бес смыслицы. Мне кажется далеко не оп равданной распространившаяся практи ка привлечения на драматическую сце ну кинозвезд без учета их возможности основываясь лишь на одной популярно сти) Очень важно знать, чем тот ил иной художник пригодится коллективу но еще важнее определить, с чем новый человек приходит в театр.

Двадцать четыре года назад я всту пил в труппу Малого театра. Я был приглашен на довольно скромное положение, на более скромное, чем мог бы рассчитывать, имея уже почти двадца-тилетний творческий стаж работы. Встречен я был по-разному. Пров Ми-хайлович Садовский высказался таким образом: «Ну теперь, после поступле ния Игоря Ильинского, ждите пригла шения в Малый театр Карандаша Придет скоро и его очередь». Боль шинство артистов и режиссеров, кал старейших, так и среднего поколения отнеслось к моему приходу или так же саркастически, как Садовский, или, в лучшем случае, снисходительно-недо-

В общем, это было довольно трудно-доказать свою пригодность, уваже ние и любовь к театру, в который я всту пал. Но у меня другой цели не было

Если для актера необходимо совер шенно точно представлять, зачем он вступает в этот, а не в другой коллек тив, за что он любит этот, а не другой театр, что в нем собирается отстаивать и защищать, то для режиссера это реальное осознание выбора необходимо

Когда талантливый режиссер прихо-

Игорь ИЛЬИНСКИЙ, народный артист СССР

дит в новый театр, он должен вносить в практическую работу театра собственное, индивидуальное, одновременно считаясь с традициями театра, помогая те-

атру лучше и определеннее выявиться. И если к нам, в Малый театр, приходит сегодня режиссер, он должен отчетливо видеть, каким нужно быть Малому театру сеголня, он полжен стараться сделать этот сегодняшний Малый театр

Я помню, как сетовал Всеволод Эмильевич Мейерхольд на то, что Малый театр изменяет самому себе, как ненавидел он «мейерхольдовщину» на сцене Малого театра. Я думаю, что, случись Мейерхольду ставить на сцене Малого театра тот же «Лес», он сделал

бы это совсем иначе, нежели у себя. Из примеров недавнего времени мне кажется очень интересной и поучительной работа Бориса Равенских над постановной «Власти тьмы» в Малом театре. Это режиссер сильной и, на первый вэгляд, чуждой традициям нашего театра индивидуальности. Самый большой успех ждал Бориса Равенских в той части его работы, где он сумел найти синтез своего, индивидуального, и общего, свойственного театру, где он, не изменяя себе, был верен лучшим традициям искусства щепкинцев. В конечном счете от этого выигра-ли и обогатились и театр, и режиссер.

Но, к сожалению, гораздо чаще режиссер приходит в коллектив для самоутверждения, утверждения своего режиссерского «я» во что бы то ня стало и несмотря ни на что, не считаясь с короткой или длинной предысторией коллектива, с его особенностями и правилами.

Не случайно так часты переходы режиссеров из театра в театр, быстрая смена привязанностей, которая приводит к разброду, растаскиванию сил

внутри коллектива. Что еще важно художественному руководителю, кроме этого постоянного чувства слитности со своим коллективом, ощущения единства, общности художественных средств и целей?

Важно и на посту руководителя оставаться художником, не превратиться в чиновника. Этот процесс совершается незаметно, зато результаты его очевидны и губительны.

Художник всегда не удовлетворен собой, всегда беспокоен, его тянет к таким же беспокойным, ищущим людям, как он сам.

Чиновника заботит утверждение благополучия на вверенном ему участке. Его устраивают актеры, довольные собой, успокоившиеся и равнодушные. Он принимает к постановке пьесу, которая никого не волнует, к которой равнодушны. Он старается плохое представить посредственным, посредственное выдать за хорошее. Торжествует заурядность, благоденствует средний автор, средний актер, зеленая улица открыта средней ремесленной пьесе-

А ведь ошибающийся художник всегда ценнее приспособленца в искусстве. И как ни горько в этом признаваться, но не хватает нам бесстращия поисков, того великодушного, доброго и мужественного донкихотства, примеры которого мы нахолим в таком множестве в прошлом и в память которых снимаем сегодня шапки.

Мы часто спрашиваем себя: откуда

этот цинизм у нашей актерской молодежи? Мы даже любим повторять: не та нынче молодежь, не та.

Если молодой художник видит цинизм и конъюнктуру в руководителях театра в сочетании с ханжеским и выспренним словотворчеством о святости искусства, он заражается неверием. Молодежь не любит громких слов, не подкрепленных делом. Святому отношению к искусству она может учиться только в творческой атмосфере внутри театра, иначе, как говорил К. С. Станиславский, она, молодежь, холодная и холостая.

Я совершенно согласен с Г. Товстоноговым, когда он говорит о недопустимости передоверять воспитание артистической смены людям, давно оторвавшимся от театра. Растить новые артистические кадры должны лучшие из наших мастеров. Это они могут привить молодежи уважение и любовь к актерской профессии. Они должны заботиться о выявлении, уярчании индивидуальности начинаю-щих художников. Уярчать индивидуальность, а не нивелировать ее. Ибо средний уровень распространился сейчас и на актерское мостерство. Серийность хороша в выпуске деталей. Театр - коллективный орган, он состоит из индивидуальностей, чем богаче каждая индивидуальность, тем богаче коллек-

Настоящая статья не претендует на обобщение всех существующих на сегодняшнем театре недостатков и промахов. Я коснулся лишь тех из них, с которыми сталкивался в своей практической работе актера. режиссера и педагога и которые мешали мне и многим моим товарищам. Думаю, что я не совершил ошибки, говоря о них откровенно и прямо. Ибо прежде всего имел в виду пользу нашему общему делу, театральному искусству, которому отдал большую часть своей жизни.