

В мире искусства

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ ХУДОЖНИКА

Звание лауреата Государственной премии Мордовской АССР главный художник театров драмы и музыкальной комедии Елена Сергеевна Никитина получила в 1976 году. Событие для нее радостное и волнующее. Высокая награда явилась объективной и справедливой оценкой не только работы над постановкой спектакля «Крестник его величества» по пьесе А. Терешкина в 1976 году, но и всего вклада Никитиной в развитие мордовской декорационной школы.

Период, на который приходится становление таланта Никитиной в театре, богат сложными процессами. Свой первый спектакль «Капитан Гастелло» она оформила в Рязанском ТЮЗе. Последующие спектакли приходится на шестидесятые годы, когда мордовские театры набирали силу. В это время менялось понимание роли, места, задач художника в создании общего строя спектакля. Никитина никогда не отставала от задач, выдвигаемых временем. Не отставала потому, что прекрасно понимала: прогресс невозможен без творческого усвоения, самостоятельного развития заветов мастеров, некогда заложивших основы социалистического реализма в театральной живописи. Одно из главных качеств, которым обладает Е. С. Никитина, — неприятие каких бы то ни было подражательных приемов.

Все спектакли, оформленные ею на сцене мордовских театров, основаны на экономности средств выражения. Примером могут служить «Сказание об Анне» З. Тоболкина, «Отец Сергий» Л. Толстого, «Иванов» А. Чехова, «Крестник его величества» А. Терешкина, «Последний чардаш» И. Кальмана,

«Пусть гитара играет» О. Фельцмана. Как говорит сама художница, она очень желала бы заставить зрителя стать соучастником в замысле художественного оформления спектакля.

Возьмем, например, постановку «Сказание об Анне» З. Тоболкина. Страна охвачена войной. Тяжелым эхом она докатилась до таежной сибирской деревни. Образом всего оформления служит единая установка — дорожный настил, укрепленный на ряде вздыбленных «ежей», количество которых увеличивается в момент объявления войны.

В финале спектакля под звуки мелодии «Вставай, страна огромная...» на обширном полотно возникает изображение солдатских голов, словно высеченных из камня. Тревога на сцене невольно передается в зрительный зал, и зритель, в который уже раз, стоя, выражает свою благодарность увиденному и прочувствованному — труду режиссера, актеров, художника.

Еще один спектакль, музыкальный, «Пусть гитара играет» О. Фельцмана, которым открылся двадцать первый театральный сезон Государственного театра музыкальной комедии МАССР. По этому поводу во время гастролей театра «Курская правда» писала так: «...художник, заслуженный деятель искусств МАССР, лауреат Государственной премии МАССР Е. Никитина создала выразительное оформление. Образ волнующегося моря присутствует не только в песнях, но и зримо. Символом мужества, верности и чести воспринимается изображение монумента, отмечающего передний край обороны «Малой земли».

Сказано верно. В оформле-

нии нет натуралистического декора. Бытовая сторона передана через неаппетитные детали, а присутствие монумента павшим героям «Малой земли» придает значительность, можно сказать, эпичность сценическому движению.

Художница занята серьезными поисками современной декорации для современного спектакля. Каждый спектакль для нее — новая страница в творчестве. В этом плане можно назвать постановку оперетты по мотивам пьесы А. Пагарили «Скандал в Авлабаре». Спектакль готовился в творческом сотрудничестве с московским режиссером народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР Владимиром Канделаки.

Е. С. Никитиной удалось создать очень емкие, удобные для режиссерской фантазии и игры актеров декорации. Ей достало вкуса, живописных средств, чтобы выполнить их (декорации) «в жанре» и в точном временном диапазоне, и в национальном — грузинском колорите.

Она решила его в стиле народного ярмарочного представления — потешника, национальной скоморошины. Наполненный движением, динамикой, острый и по костюмам исполнителей, передает южный темперамент героев, радует глаз.

После премьеры Владимир Канделаки написал на буклете Елены Сергеевны такие слова: «Рад нашей встрече! Рад Вашей чудесной работе!».

Самое ценное в этом содружестве, считает художница, что режиссер не довел над ее творческой мыслью, не втискивал ее фантазию в свою программу.

Другим примером тесного содружества служит многолетняя творческая дружба Елены Сергеевны Никитиной с заслуженным деятелем искусств МАССР, лауреатом Государственной премии Мордовской АССР режиссером Владимиром Васильевичем Долговым. Сколько творческих задумок было осуществлено в совместных спектаклях, сколько раз пришлось отстаивать свои позиции. Приведу одну запись: «Дорогая Лена! Помни Льва Николаевича и наше совместное сражение за начало сценической истории замечательного произведения «Отец Сергий».

Запись эта была сделана 14 мая 1978 года после аплодисментов только что прошедшей премьеры. Она проливает свет на трудности, которые встречаются на пути истинных художников.

Каждый театральный художник, приступая к оформлению спектакля, сталкивается с новыми задачами, с новым художественным решением. Поэтому нет конкретных приемов в изобразительном решении спектакля. Каждая новая постановка — загадка, которую надо разгадать, и чем больше художественного воображения, тем легче найти главную линию спектакля.

Только тогда такой живой увлекательный спектакль оставляет в душе надолго, если не навсегда, сильное впечатление. И как тут не вспомнить слова В. Г. Белинского: «...возможно ли описать все очарование театра, всю его магическую силу над душой человека». Эти слова сохранили свою актуальность и в наши дни.

Е. С. Никитина в оформлении спектакля часто использует световые эффекты. В совре-

менном театре при соответствующей технике свет делает чудеса. Отрадно, что в нашем театре будет установлена новая световая аппаратура, которая повысит качество оформления спектаклей, концертных программ.

По этому случаю хочется сказать несколько слов о технической оснащенности республиканских театров. Пока мы не можем похвастаться отличной аппаратурой, отличной работой технических цехов. Об этом неоднократно заходил разговор на партийных собраниях коммунистов театра. Ведь в подготовке спектаклей участвуют не одни лишь артисты, но и декораторы, осветители. В технических цехах не хватает рабочих. И по этой причине главный художник театра вынужден идти на упрощения при подготовке технической части спектакля. У нее возникает ощущение неудовлетворенности, оттого что задуманное не всегда воплощается на сцене. Может быть, поэтому художественные поиски приводили ее неоднократно в театры других городов страны — Благовещенска, Омска, Краснодара, Рязани. А за всю свою творческую жизнь Елена Сергеевна оформила сто семьдесят спектаклей русской и зарубежной классики, пьес советских драматургов.

Высоко оценено ее творчество: в феврале 1968 года ей присвоено звание заслуженного деятеля искусств МАССР, в марте 1976 года она награждена орденом «Знак Почета».

Елена Сергеевна ведет большую общественную работу, которая помогает ей быть в курсе всей культурной жизни города. Но чем бы она ни занималась, сердце ее всецело отдано театру.

И каждый из нас, глядя в театр и заглянув в программу, пусть прочитает не только фамилии актеров, но и тех, кто остается во время представления за кулисами. Пусть посмотрит на сцену иными глазами и по достоинству оценит и поймет созданные декорации.

Н. МИСЮРА.