

Театральный художник

Очередной сезон 1936 года открывался в Барнаульском драматическом театре в один из октябрьских, уже по-зимнему холодных вечеров. В тот день на сцене шла бессмертная комедия Грибоедова «Горе от ума».

Медленно раздвинулся тяжелый занавес. Перед зрителями — старый дворянский дом Фамусова. В зале зашелестели программы. Зрители искали имя того, чья творческая фантазия заставила их из Барнаула перенестись в старорежимную Москву и так ясно, по одним лишь декорациям представить царящие в хоромах Фамусова тупость и лень.

На программе стояло: «Художник — М. Н. Николаев».

Так произошло знакомство барнаульского зрителя с театральным художником Михаилом Николаевичем Николаевым.

Работа театрального коллектива очень своеобразна. Большую роль в ней играет художник. На поверхностный взгляд — что бы такого в его работе? Человек имеет дело с красками, холстом. Нужны декорации комнаты — разрисовал фанерные стены, поставил их на сцене, велел привезти мебель — и все. На самом же деле все это далеко не просто. Работа художника — большой творческий труд вместе со всем театральным коллективом. Художник во многом помогает режиссерам и артистам раскрыть идеиний замысел произведения. Своими декорациями он помогает зрителю перенестись в ту или иную эпоху, подчеркивает царящую во время действия обстановку.

Но не только декорации — дело художника. Он подбирает материалы, из которых делаются костюмы, рисует их эскизы. Он обсуждает с артистами их гримы. А, как известно, грим и костюм — одни из важнейших выразительных средств в театре. Художник же консультирует электриков, как лучше осветить декорации, как выполнить тот или иной театральный эффект. Одним словом, обязанности его разнообразны и велики. Без него нельзя создать полноценного спектакля, гораздо труднее допустить до зрителя содержание и идеиную суть пьесы.

...Спектакль «Дон Сезар де Базан». На сцене театра возникают залитые южным солнцем площади старого Мадрида, потом загородная резиденция испанского короля. А вот перед зрителем на сцене — липовая аллея старого сада «Дворянского гнезда». Новая пьеса — и опять совершенно другая эпоха. Зритель проникается настроением этих комнат, в которых мрачно, неуютно, тошнило жить. Тут квартира бывшего полицмейстера Котомиццева. Художник как бы говорит нам — в такой обстановке жить дальше невозможно. И мы чувствуем, что в этот дом скоро ворвется буря, и «последние» — паразиты будут выброшены из жизни.

...Темная, пахнущая кошками лестница большого доходного дома или убогая студенческая комната Раскольникова помогают нам понять «борьбу за жизнь», которую ведут герои романа Достоевского «Преступление и наказание». Да мало ли еще можно назвать оформленных М. Н. Николаевым спектаклей! Их на счету Михаила Николаевича уже свыше трехсот. Только в нашем театре он своим искусством участвовал в постановке более чем двухсот спектаклей.

Тут и «Горе от ума», и «Собака на сene», и «Маскарад», и «Последние», и «Русский вопрос», и «Офицер Флота», и «Нашествие», и «Молодая гвардия», и другие. И каждую пьесу надо было сначала серьезно изучить, составить свое мнение и проверить его с режиссером и актерами. Надо было обязательно познакомиться с книгами, репродукциями картин, гравюрами. Они тоже

подсказывали многое. И только тогда, когда художник окончательно проникался настроением пьесы, он составлял общий макет. С этого момента в работу включались декораторы-исполнители и костюмеры. А художник еще и еще проверял себя, чтобы не отойти от правды жизни, не исказить ее. Михаил Николаевич очень требователен к себе, и эта требовательность помогла ему выработать свой творческий почерк. Он отличается сдержанностью изобразительных средств, глубоким реализмом, помогающим ясно, без трюкачества раскрыть смысл произведения. И вполне закономерно, что Михаил Николаевич завоевал любовь зрителей, уважение режиссеров, артистов и всех товарищей по работе.

Не сразу, конечно, художник достиг большого мастерства. Он прошел трудной дорогой творческих поисков, побед, а иногда и неудач.

Родился М. Н. Николаев в Петербурге, в старой аристократической семье. После окончания живописного училища «Императорского общества поощрения художеств» он стал помощником декоратора в одном из столичных театров.

Над страной пронеслись грозовые вихри Октября. Народ стал хозяином жизни. Надо было создавать новое, революционное искусство, высокое искусство свободного народа. М. Н. Николаев поехал на Дальний Восток. Здесь в Благовещенском театре он и осуществляет свою первую самостоятельную работу. Михаил Николаевич оформляет «На дне» — пьесу А. М. Горького. Затем его фамилию можно было встретить на театральных афишах городов Благовещенска, Владивостока и Сахалина. Одновременно Михаил Николаевич вел большую работу в Красной Армии, помогал строить и оформлять воинские клубы. Ставил он и спектакли армейской художественной самодеятельности.

Постепенно росли и опыт и мастерство Николаева. Следуя лучшим традициям русских театральных работников, Михаил Николаевич с охотой передает свои знания молодежи. Многие из его учеников сейчас работают художниками в театрах нашей страны. И они пишут своему учителю теплые, полные благодарности письма.

Благодарности Михаилу Николаевичу полны и сердца артистов нашего театра. И сегодня мы со всей общественностью города тепло отмечаем 60 лет со дня рождения художника, сорокалетие его сценической деятельности и двадцатилетие непрерывной работы в Алтайском краевом драматическом театре.

Этот день М. Н. Николаев встречает полный сил и новых интересных творческих замыслов, которые он думает воплотить на сцене ставшего ему родным театра. Сейчас Михаил Николаевич работает над оформлением спектакля «Заря над Питером». Этим спектаклем, рассказывающим о молодых годах вождя революции В. И. Ленина, о плане организации марксистской партии, о первой встрече Ленина с Н. К. Крупской, художник отметит знаменательную дату сорокалетия Великой Октябрьской революции.

Ф. БАЛАБАН,
артист Алтайского краидрамтеатра.

На снимке: М. Н. Николаев работает над эскизами оформления спектакля «Заря над Питером».

Фото В. Лужаненко.

