

26.12.01

Никулин Ю. В.

(80-летие со дня рождения)

Клоуны на все времена

Легенды XX века. Карандаш и Юрий Никулин

Культура. —
2001. — 20-26 дек. —
с. 12

Сегодня, когда почитатели цирка и кино отмечают столетие М.Н.Румянцева (Карандаша)

и восьмидесятилетие Ю.В.Никулина, очередной раз убеждаешься, что творческое наследие великих клоунов — это не архивная коллекция, пылящаяся в музейных запасниках, а веселая, живая, мудрая душа современного искусства.

Клоуны веселят и развлекают народ, как было принято писать на афишах, "сегодня и ежедневно". К сожалению, таковы временные границы жанра. Но бывают исключения, когда мастерство великих комиков раздвигает рамки сиюминутности. Клоунами на все времена стали Карандаш и Юрий Никулин.

Творческий век народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда М.Н.Румянцева-Карандаша был долгим и удачным. В тридцатые, сороковые, пятидесятые годы он находился в зените славы. Был эталоном смеха и юмора. В начале своей артистической деятельности Румянцева выступал в облике традиционного Рыжего (на арене его называли Васей), а затем какое-то время имитировал киноэкранного Чарли. В 1934 году комик создал оригинальную маску Карандаша. У этого персонажа эксцентричность поступков органично сплавилась с внутренней жизнью героя, богатой психологическими нюансами. Флигранная актерская техника, отличное знание законов смешного, умение черпать материал для реприз и пародий из окружающей жизни — все это помогло артисту сравнительно быстро завоевать сердца зрителей. Смеясь над забавными действиями персонажа, публика в то же время и сочувствовала ему. Чужацество Карандаша словно лучилось нежностью и добротой.

С легкой руки Карандаша коверные, выступавшие в паузах между номерами, завоевали громадную популярность и из вспомогательных, подыгрывающих персонажей превратились в главных действующих лиц представления.

Многие коллеги учились у Румянцева психологической мотивировке и логическому осмыслению неожиданных клоунских фортелей и смешных фраз. Виртуозное актерское мастерство, тонкое чувство юмора, известность — все это привлекало внимание кинорежиссеров. Цирковой Карандаш стал героем двух комедийных фильмов — "Ста-

рый двор" и "Карандаш на льду". В кино артисту тоже сопутствовал небывалый успех.

Почти все клоуны, пришедшие на манеж в конце сороковых и начале пятидесятых годов, соприкасались с творчеством Михаила Румянцева. Выступать рядом с ним было почетно и трудно. Знакомство мастера с Юрием Никулиным произошло в студии клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. Демобилизовавшись после окончания Великой Отечественной войны, Никулин решил стать артистом театра. Но ему не повезло: не выдержал приемных экзаменов в институты театра и кино. И вдруг однажды — это случилось 10 августа 1946 года — Юрий прочитал в газете "Вечерняя Москва" объявление о наборе в студию клоунады. Пройдя вступительные испытания, Никулин был допущен до занятий. Отныне он связал жизнь с искусством клоунады.

Румянцева бывал у студийцев, читал им лекции "О смехе", принимал экзамены по мастерству актера. Как-то мастер пригласил Никулина

к себе за кулисы. С тех пор молодой клоун часто навещался к мэтру. Беседуя, они подолгу засиживались в примерной Карандаша. Когда обучение в студии завершилось, Румянцева предложил Юрию стать его партнером.

Однажды я спросил у Михаила Николаевича, чем было вызвано такое внимание к начинающему актеру.

— Вы знаете, — признался он, — когда Юра учился в студии, то все кричали: "Талант, талант!" — а потом бросили его и как-то забыли о нем. Вот я и решил ему помочь.

После нескольких лет совместной работы Никулин почувствовал, что пришло время испытать собственные силы и возможности в жанре клоунады. Наставник и ученик расстались, но при этом сохранили добрые, дружеские отношения, что не часто бывает в мире искусства.

Первый успех к Никулину пришел с мимической сценкой "Наболевший вопрос". В миниатюре остроумно использовались приемы забытой в те годы драматической пантомимы.

Слева: Карандаш и его "ассистент" пес Клякса. Справа: Ю.Никулин с сыном Мухтаром, своего верного друга из фильма "Ко мне, Мухтар!"

Следующим ярким комедийным номером в репертуаре Ю.Никулина и его партнеров М.Шуйдина и Т.Никулиной стала пантомима "Маленький Пьер". Вместе с другими смешными интермедиями партнеры показывали эту сценку около шестнадцати лет. Одновременно велась кропотливая работа над созданием оригинального репертуара и поиском самобытной клоунской маски. При этом Никулин оставался приверженцем пантомимы, разыгрывая большинство интермедий без слов.

"От репризы к репризе я старался искать удобную, органичную для моего характера и внешности оценку происходящего на манеже, — рассказывал Ю.Никулин. — Я обыгрывал свою фигуру в кургузом пиджачке, ходил заплетавшейся походкой и старался как можно серьезнее относиться к самым нелепым ситуациям, возникающим по ходу реприз, считая, что во все, что делается на манеже, нужно предельно верить".

В конце пятидесятых годов Юрий Никулин стал одним из лидеров отечественной клоунады. Его репертуар состоял из реприз и сценок, в которых смех был пронизан лиризмом и грустью. Недаром цирковые

специалисты называли Никулина драматическим клоуном.

Заинтересовались необычным цирковым персонажем и кинорежиссеры. Используя уже накопленный опыт, Никулин с блеском сыграл чудаковатого пиротехника в "Девушке с гитарой", смешного забулдыгу в "Неподдающихся", уморительного балбеса в фильмах "Пес Барбос и необычный кросс", "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Казалось, что талантливый клоун повторят на экране путь Карандаша. Но вот появился фильм "Когда деревья были большими". Трагикомический образ Кузьмы Иорданова, сыгранный Никулиным, потряс многогранной противоречивостью, глубиной психологических движений, обнаженностью чувств. Ошеломляющий успех киноактера Юрия Никулина, восторженные отзывы о выдающемся драматическом даровании породили в среде цирковых поклонников слухи о том, что комик покидает манеж. Репортеры допекали Никулина одним и тем же вопросом: чему он отдает предпочтение — цирку или кино? "Творчеству, — отвечал артист. — Экран и манеж дополняют друг

друга. Цирк дает живое общение с публикой. Характер образа здесь гиперболизируется. В кино съемка порой идет полгода, и трудно сказать, как картина "склеится", как публика примет ее. В цирке вы все узнаете в этот же вечер".

Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат кинопремии братьев Васильевых, художественный руководитель и генеральный директор Цирка на Цветном бульваре Юрий Владимирович Никулин многие годы в равной мере принадлежал манежу и экрану, радуя, удивляя и потрясая зрителей...

Жаль, что блистательный артистизм Карандаша и Никулина не нашел достойного продолжения в мастерах нового поколения. Приходится признать, что среди отечественных клоунов (которые сегодня еще окончательно не уехали за рубеж) нет ни одного способного подняться на вершины творчества, покоренные великими мастерами XX века.

Но это уже другая тема, к которой мы в дальнейшем еще вернемся.

Сергей МАКАРОВ
Фото ИТАР — ТАСС