

Как всегда- нов и узнаваем

Популярному артисту Московского театра сатиры, народному артисту СССР А. Д. Папанову в эти дни исполняется 60 лет. Редакция от имени читателей — поклонников таланта Анатолия Дмитриевича — сердечно поздравляет его с юбилеем, желает и в будущем неутомимого творчества, здоровья и счастья.

Его путь к известности был долг, труден, драматичен, первый большой успех выпал на долю уже немолодого актера и много пережившего человека только после десяти лет напряженнейшей работы в Московском театре сатиры.

...С детства мечтавший о сцене, преклонявшийся перед искусством Николая Хмелева, Папанов играл сначала в школьной самодеятельности, а закончив школу и работая токарем — в театральном кружке завода «Каучук», кружком руководил педагог и режиссер, актер Вахтанговского театра Василий Куза.

Год 1940-й. Анатолий Папанов призван в армию, а когда грянула война, участвует в тяжелых первых боях. Ранение на берегах Днепра, госпиталь... Осенью сорок второго инвалидом третьей группы возвращается в Москву и, еще не окрепнув, тяжело опираясь на палку, смог, однако, сдать экзамены на актерский факультет ГИТИСа. Студентом неоднократно выезжал на фронт в составе театральных бригад, а учился жадно, самоотверженно. После института — два года в русском драмтеатре литовского города Клайпеда, затем — вновь Москва. Театр сатиры.

Творческая судьба складывалась сложно. Нет, его не обходили ролями, играл много. Были несомненные удачи, например, в «Клопе» — очень яркий эпизодический образ Шафера. Были роли и главные. Но все же они не являлись этапными событиями театральной жизни, тем более, что и литературный материал часто оставлял желать много лучшего. За Папановым утвердилась репутация крепкого, добротного профессионала: неплохой актер, ничего не скажешь, спектакля не испортит, но и особо интересным, выдающимся никак не назовешь, так, один из многих. Но сам-то он чувствовал, что может и должен поведать людям несомненно большее, и, кропотливо накапливая по крупицам мастерство, ждал своего часа. Он умел ждать...

И этот час настал. В начале шестидесятых годов Валентин Плучек осуществил постановку пьесы Назыма Хикмета «Дамоклов меч». Есть там персонаж, именуемый «Боксер». Одержимый алчностью и честолюбием, самодовольно поигрывающий стальной мускулатурой полонок и бандита. Да, все это Папанов передал жестко, впечатляюще и страшно, но сыграл и иное, чего

не ведал о своем герое даже сам автор, — огромную человеческую трагедию.

Пьеса, повторяю, не предполагала столь сложной трактовки роли, но артист напитал текст богатым психологическим подтекстом и ввел мотив, отсутствующий у драматурга: безответную любовь к женщине, ставшей женой другого. Это было не животное чувство, а светлая человеческая любовь, озарившая душную тьму существования Боксера. В финале ему, казалось бы, все улыбалось: бросив профессиональный спорт, сделался преуспевающим дельцом от политики, но на героя Папанова обрушился удар, от которого ему уже никогда не оправиться: любимая умерла. А самое ужасное, что и в своем горе он все же не переставал быть дельцом; с виду такой могучий, оказывался беспомощен перед порочным кругом жизни, бессилен из него вырваться.

Постепенно, незаметно для большинства, набирал Папанов опыт и силу, и «Дамоклов меч» стал настоящим открытием, все почувствовали истинные масштабы его таланта. Актер не только обогатил найденное ранее, но и открыл себя, сыграв впервые в жизни трагедию.

Тему раздавленной, поруганной человечности Папанов продолжил, воплощая Босса Мангана в «Доме, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу. Манган — жестокий стяжатель, ничтожная бездарность и одновременно — жалкое, несчастное существо, отчаянно одинокое и беззащитное в мире сложных человеческих отношений. Роль начинается с резких обличительных красок, переходящих в фарс, фарс оборачивается пронзительной трагедией, и все завершается вновь фарсом, печальным и нелепым.

А между тем буквально налетел шквал кинематографической популярности. Почему же именно на заре шестидесятых Папанов начинают «нарасхват» звать сниматься? Дело не только в том, что опытный театральный актер сделал себя Мастером. Само время призвало Папанова к себе на службу, чтобы

он это время выразил. Папановские резкость, жесткость, напор, порою грубость, поразительная наблюдательность, всегда осязаемый жизненный опыт, внешность — необычная, странная, угловатая, очень соответствовали кинематографу тех лет, стремившемуся к суровой жизненной правде, мужественной простоте и внутренней достоверности. Все это вылилось полной мерой, когда Папанов предстал Серпилиным в «Живых и мертвых», экранизированных Александром Столпером. Константин Симонов сказал, что ему не только трудно даже вообразить себе другого Серпилина, но, работая над «Солдатами не рождаются», он держал в памяти образ, созданный Папановым.

А в начале семидесятых годов вышел «Белорусский вокзал», за который зрители полюбили артиста совсем особенной, задушевной и нежной любовью, как старого друга. Папанов использовал искусство сложной, парадоксальной обрисовки характера, строил роль на неожиданных поворотах в раскрытии героя, на контрастах. Вначале нарочно вводит нас в заблуждение, акцентируя сухость, замкнутость, чиновничий педантизм, чтобы внезапно обнаружить натуру удивительно шедрую, мужественную, свободную и человечески одаренную, причем драматизм и лирика оттенены сердечным юмором.

Параллельно развивается другая линия папановского творчества — комедийная. Наиболее популярны работы в «Бриллиантовой руке» и «Берегись автомобиля». Здесь очевидно тяготение к созданию комической маски на экране. Маска отличается от характера большей определенностью, броскостью, утрированностью и постоянством черт. Конечно, смех «Бриллиантовой руки» и «Берегись автомобиля» разный, в первом случае — незатейливый, простодушный, в другом — сложнее, тоньше, однако очевидно, что в обоих фильмах Папанов концентрирует и доводит до шаража, до гиперболы тип, в обыденном лексиконе получивший наименование «жлоб». Это свойство ар-

тист угадал еще в давнем Шафере из «Клопа» и трансформировал, естественно, в гораздо более добродушном варианте, озвучивая общеизвестного Волка из мультипликационной серии «Ну, погоди!..» В комедии, как и в трагедии, и в драме, Папанов берет неожиданностями, контрастами, напором темперамента, заразительностью личного обаяния.

С ролью Фамусова у Папанова сначала сложились трудные отношения. Он вообще из тех театральных актеров, у кого образ набирает полную силу часто только после премьеры, после определенного количества сыгранных представлений. Лишь полгода спустя его Фамусов стал таким, каким задумывался.

Папановский Фамусов — темная, подлая и чудовищно эгоистическая натура. Он еще почти молодой человек, энергичный и физически очень мощный, и вовсе не собирается благоденствовать на покое. Не гнушающийся любыми средствами, уже очень много достиг, но рвется к гораздо большему, к «звезде стремительной и грандиозной. Готовый холуйски унижаться, в душе глубоко презирает людей. В низком, скрипучем голосе, вдруг срывающемся на фальцет, угадываются изощренное лицемерие и беспощадная холодная жестокость. Папанову некогда выводить рулады, смаковать отдельные словечки (так иногда поступают исполнители роли Фамусова), для него главное — смысл, и потому знакомый текст звучит захватывающе свежо.

Сыграв в «Беге» Хлудова, Папанов проникновенно и задушевно поведал нам о судьбе человека исключительно талантливого, доброго и глубоко интеллигентного, свято любящего родину, но служавшего реакционной социальной идее, приведшей его на путь кровавого палачества.

Зал Театра сатиры взрывается аплодисментами, когда Хлудов, в старенькой серой шинели, со стареньким чемоданом, куда уложены скромные пожитки, тяжело припадая на одну ногу, спешит в Россию, чтобы ответить народу за содеянное, ответить полной мерой. Душу охватывает острая жалость и одновременно восхищение мужеством человека, нашедшего в себе силы принять решение. Возвращение на родину — возвращение к себе прежнему, человеку с незапятнанной совестью и светлым умом.

Роль Хлудова сделана в манере очень мягкой, задумчивой, приглушенной, манере несколько необычной для Папанова, что говорит об активности творческого поиска и разнообразии актерской палитры. Артист продолжает работать, а зрители с нетерпением ждут от него новых открытий.

С. ФОМЕНКОВ.