

Люби
искусство,
познавай его!

В науке есть объективные, непреложные, одинаковые для любого человека положения. Кто бы ни попробовал решить эту задачу — талантливый человек или неспособный, русский или француз, все равно два, умноженное на два, будет четыре.

В промышленности трактор одной марки должен быть совершенно похож на все тракторы этой серии. Иначе нельзя было бы индустриализировать нашу страну. А в искусстве одно произведение не должно и не может быть похоже на другое — иначе это не будет искусством.

В искусстве художник должен идти непроторенной дорогой, только тогда его произведения будут своеобразными, неповторимыми. А ведь именно за эту неповторимость и своеобразие мы и ценим творения художников. Левитана любим за то, что он по-своему видит нашу природу, ищет и находит за ней покой и тихую грусть. У Дубовского те же русские или украинские пейзажи выглядят по-иному — более ясными, бодрыми, веселыми. И мы любим за это Дубовского.

В наши дни, когда у людей все больше и больше высвобождается времени для личных дел и занятий, создаются необыкновенно благоприятные условия для удовлетворения их духовных запросов, для развития и углубления их внутреннего мира. Широкая волна увлечения искусством охватывает самые обширные массы людей. Художественная самостоятельность становится прямо-таки общепородным движением.

Теперь и мы, профессиональные работники искусств, должны внимательно и серьезно разограться в сложных процессах своего творчества, откровенно раскрыть все свои «секреты» для того, чтобы и самостоятельность могла поучиться на нашем опыте. Любительское искусство — не простое развлечение для скучающих. Оно должно стать занятием, углубляющим и расширяющим духовную жизнь людей, развивающим их вкусы, энергичным стимулом к дальнейшему совершенствованию профессионального искусства и, конечно же, могучим средством к поднятию на более высокую ступень нашей зрительской культуры.

Искусство помогает людям понять, осмыслить жизнь и мир. Искусство — это восприятие художником окружающей его действительности и его реакция на эту действительность. Но каждый художник и видит мир по-своему, и по-своему его отображает, и по-своему пытается на него воздействовать.

В том-то и смысл и ценность искусства, что в каждом своем произведении художник показывает нам мир по-новому, открывает нам те его стороны, которых мы прежде и не замечали и не понимали. И под влиянием искусства жизнь ста-

новится для нас еще шире, еще интереснее, богаче и разнообразнее.

Но художник не только показывает, описывает нам жизнь, он еще и активно вмешивается в действительность, и либо убеждает людей сохранять существующий порядок жизни, либо агитирует за то, чтобы его зрители или читатели взялись за переделку этой жизни на иной, лучший манер.

Убеждение искусства сильнее действует на человеческую психику, чем доказательства и убеждение логики, так как оно воздействует не только на наш разум, но, главным образом, на наши чувства. Поэтому и его агитация воспринимается нами не спокойно и рассудительно, как на лекции или при чтении статьи, а горячо и увлеченно, что каждый из нас испытал неоднократно в кино, в театре, в музее.

А что делает актер? В чем заключается его искусство? Актер воплощает на сцене или на экране образы людей, сочиненные драматургом. Его искусство состоит в том, чтобы оживить, сделать видимыми, реальными, конкретными те человеческие характеры, которые задумал писатель и о которых он рассказал в своих книгах или пьесах.

Как ни значительно творчество драматурга, все же его пьесы, пока они существуют лишь в книге, это только проект будущего сценического или кинематографического произведения, а полностью жить и воздействовать на людей они начинают только тогда, когда актеры, преображаясь в действующих лиц этих драматических сочинений, показывают сцены из их жизни перед зрителями на сцене театра или на экране кино.

И хотя на первый взгляд можно решить, что актерам достается не творческая, а чисто

механическая задача — громко прочесть то, что сочинил, создал автор пьесы, но на деле-то актеры такие же самостоятельные художники, как и все остальные работники искусств.

Ведь актер в своей пьесе может изобразить только схему или план задуманного им образа, а для того, чтобы он предстал перед зрителями живым, наглядным и убедительным, для этого над этим образом должен еще творчески потрудиться и актер. На долю актеров выпадает задача наградить своих героев определенной внешностью, своеобразной манерой поведения, темпераментом, глубиной чувствований.

У автора действующие лица описаны только в те моменты, когда они активно участвуют в действии, когда они произносят какие-то реплики. Но ведь живой человек действует, чувствует и думает не только в те минуты, когда он говорит, он живет постоянной, непрерывной жизнью на протяжении всего своего существования. И вот эти-то недостающие звенья сценической жизни героев и должны найти актеры. Они должны отыскать правильное, жизненное и яркое поведение своих персонажей в продолжение тех пустых мест, которые недописал, недосочинил драматург.

Если бы актер был простым механическим исполнителем указаний автора, то тогда действующие лица пьесы в любом театре и в любом исполнении были бы совершенно одинаковы. Но так как актер — вполне самостоятельный художник, то мы видим, что в трактовке каждого актера один и тот же образ драматурга резко меняется в зависимости от того, какой актер берется за его воплощение.

Актер Романов очень хорошо играет Федю Протасова в пьесе «Живой труп» Л. Н. Толстого

в постановке Киевского театра русской драмы. Также хорошо, но совсем по-иному играет роль Протасова артист Ленинградского академического театра драмы Николай Симонов.

Ну, теперь бы уж можно и приступить к самому рассказу об актерской работе, ах, у меня есть еще оговорка. Не думайте, дорогие читатели, что вот на следующих страничках вы прочтете все тайные рецепты, как нужно трудиться артисту, и, заучив их, сможете сейчас же взяться за дело, и тут удачи, успехи, достижения так и посыплются на вас, как из рога изобилия. Нет, не будет этого.

Искусство — это выражение мыслей, взглядов и чувств художников. Чем ярче и определеннее проявляется в их творчестве индивидуальность, тем значительнее и интереснее оказываются созданные ими произведения искусства. И понятно, что раз своеобразно творчество художников, то так же своеобразны и приемы их работы. Каждый крупный, настоящий художник идет своим собственным путем в искусстве. И поэтому, узнав творческую манеру одного какого-нибудь писателя, либо композитора, живописца или деятеля театра, во все не значит, что вы уже знаете методы работы всех литераторов, живописцев, актеров и композиторов.

Нет, на этих примерах вы сможете понять лишь общие принципы творческого труда художников, так как конкретные индивидуальные приемы будут всякий раз различны в зависимости от индивидуальности данного человека.

Поэтому и мой рассказ не может объяснить всего разнообразия способов актерской работы. Это лишь рассказ о путях, какими идут актеры в своем творчестве.

Борис ЧИРКОВ,
народный артист СССР.