

ТРУД АКТЕРА

◆
Борис ЧИРКОВ,
НАРОДНЫЙ АРТИСТ
СССР
◆

КАКИХ только профессий нет на белом свете! Люди обрабатывают землю, плавят металл. Кто машины делает, кто дома строит, кто сады сажает. Одни водят самолеты, другие лечат народ, те хлеб пекут, эти шьют одежду... Всякий труд — на пользу людям.

Вот есть только одна категория людей, чей труд не так-то просто учесть. Да и вообще работа ли это? Может, баловство одно или развлечение? Это я говорю о рабочих искусствах.

Раньше, когда многие люди в бога верили или в какие-то там высшие духовные начала, считалось, что к человеку, занимающемуся искусством, удача приходит тогда, когда на него спускается особая, необъяснимая таинственная сила — вдохновение. Появилось у художника вдохновение — и написал он в это время прекрасную картину. В такие-то вот удачливые дни и создал Репин свое бессмертное произведение «Бурлаки». Осенила Пушкина эта неведомая сила — и сложились у него строчки изумительного стихотворения: «Я помню чудное мгновенье». Вдохновился знаменитый в свое время артист Мочалов и сыграл роль Гамлета так, что все зрители московского Малого театра плакали в три ручья!..

Так и думали многие люди прежде, что только вдохновение создает подлинные произведения искусства, что оно само по себе приходит к художнику и само же покидает его... А стало быть, и работать ему совсем не надо — гуляй, развлекайся и поджидай, когда на тебя накатит эта волшебная сила, а тогда уж не зевай, делай то, что она тебе подскажет.

Но сами-то работники искусства, если они были настоящими художниками, сами-то они и знали и понимали, что только постоянный, настойчивый труд приводит их к успеху. Те замечательные произведения художников, которыми мы восхищаемся, все они созданы не случайно, а благодаря неустанному труду их авторов.

Пушкин, Горький, Репин, Суриков, Станиславский, Щепкин, Глинка, Чайковский были не только великими писателями, живописцами, музыкантами и актерами — все они были и великими тружениками. Ничто не дается даром в искусстве. Не одно дарование человека, а обязательно при этом еще и упорный труд — вот что опреде-

ляет совершенство произведения искусства.

В искусстве художник должен идти непроторенной дорогой, только тогда его произведения будут своеобразными, неповторимыми. А ведь именно за эти-то неповторимость и своеобразие мы и ценим творения художников.

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 самодеятельность становится прямо-таки общенародным движением.

Теперь и мы, профессиональные работники искусства, должны внимательно и серьезно разобраться в сложных процессах своего творчества, откровенно раскрыть все свои «секреты» для того, чтобы и самодеятельность могла научиться на нашем опыте. Любительское искусство — не простое развлечение для скачущих. Оно должно стать занятием, углубляющим и расширяющим духовную жизнь людей, развивающим их вкус, 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 поется на него воздействовать.

На пьедестале памятника Пушкину в Москве высечена цитата из его стихотворения «Памятник»:

...И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Великий поэт в этих строчках выразил весь смысл своего поэтического труда, долг свой перед народом. Эти замечательные слова должны быть программой творчества каждого художника, должны выражать содержание и цель

всякого искусства и в первую очередь нашего, советского, которое всеми своими силами старается быть помощником народа при решении тех огромных задач, которые он поставил перед собою.

Убеждение искусства сильнее действует на человеческую психику, чем доказательство 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.

Но хотя у всех художников одна и та же задача, одна и та же цель, но достигают они ее, решают ее каждый по-своему и каждый своими средствами.

Писатель пишет книгу и отражает в ней нашу действительность и высказывает в ней то, что ему хочется сказать людям.

Художник в своих картинах показывает жизнь так, как он ее видит и принимает. Композитор вкладывает свои думы и чувства в музыку, которую он сочиняет.

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, преобразаясь 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 искусства.

Ведь автор 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 лобом театре и в лобом 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.

(Окончание на 4-й стр.)

Борис Чирков на экране. (Кадры из кинофильмов).

**МОСКОВСКИЙ
КОМСОМОЛЕЦ**

ТРУД АКТЕРА

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

Полноценностью и оригинальностью актерского искусства только и можно объяснить то, что, хотя мы в свое время увлеклись замечательным исполнением актером Михоэлсом роли короля Лира, мы в наши дни с большим интересом и удовольствием смотрим короля Лира в изображении актера Крушельницкого. Один и тот же образ представлен этими художниками так своеобразно и интересно, что каждая его трактовка является и новым, и полноценным, и убедительным произведением театрального искусства.

Актер Романов очень хорошо играет Федю Протасова в пьесе «Живой труп» Л. Н. Толстого в постановке Киевского театра русской драмы. Так же хорошо, но совсем по-иному играет роль Протасова артист Ленинградского академического театра драмы Николай Симонов.

Таких примеров можно назвать очень много, и все они свидетельствуют о том, что искусство актера есть искусство самостоятельное.

И надо сказать еще об одном свойстве актерского творчества. Это искусство не оди-

ночек, а искусство коллективное, в котором совместно трудятся не только группа актеров, но и драматург, и режиссер, и художник, и еще целый ряд людей разных профессий, чье объединенное творчество и создает театральные или кинематографические произведения.

Ну, теперь бы уж можно и приступить к самому рассказу об актерской работе, а 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, вовсе 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.