

РАБОТА НАД ОБРАЗОМ

ЗАМЕТКИ АКТЕРА

В. КУЗНЕЦОВ.

Заслуженный артист РСФСР,
лауреат Сталинской премии.

Жизнь актера в искусстве сопряжена с целым рядом трудностей, неясностей, сомнений. Это происходит потому, что наш творческий труд не опирается на точные законы и форму, как, скажем, в науке потому, что актер является в самом себе и материалом и творцом. В этой двойственности заключена специфика нашего труда.

Актер не располагает ничем, кроме своего психо-физического аппарата, текста пьесы и роли, в которую нужно вдохнуть жизнь, чувства, страсти, эмоции.

По-настоящему страстный, живой образ актер сможет создать лишь тогда, когда он умело, полномерно донесет до зрителя идею образа.

Великий Станиславский доказывал своим ученикам, что зритель приходит в театр не любоваться декорациями, красотой актера, его костюмами, жестами, мимикой и прочими атрибутами, нет, зрителя увлекает, прежде всего, идея произведения, выраженная в системе ярких, художественных образов, созданных актерами.

Понять идею образа и найти средства для ее яркого выражения—эта самая трудная задача в творчестве актера. Я начал работать в театре «синей блузы». Это был театр плаката, театр лозунга, текущего момента, — театр малых форм. Преобладающим в нем была яркая форма, динамика движения, эффектные сочетания пластики, света, музыки и острого политического слова. Глубокого, психологического рас-

крытия человеческого образа не было. Здесь я все время ощущал преобладание формы над содержанием. Меня же начало увлекать главное в искусстве — человек со всей его сложной, психологически глубокой жизнью, человек в процессе борьбы, человек, переделывающий мир. Короче говоря, меня увлекал образ положительного героя, как говорил А. М. Горький, «героя, смело говорящего правду». Одной из моих первых работ в театре больших форм, в драматическом театре, была работа над образом Нила в «Мещанах» Горького. Ведь никто, кроме Горького, не рискнул и не дерзнул показать героя, который бы с поразительной смелостью, прямой и ясностью говорил совершенно новые, полные героики слова. Правда, в разные времена и эпохи со сцены театра раздавались голоса протеста, изобличающие гнусный мир несправедливости, мир зла и насилия, но у Горького все это вложено в уста представителя совершенно нового класса, того класса, которому самой историей было предначертано великое право осуществить эти великие идеалы.

«Жить, — говорит горьковский Нил, — даже и не будучи влюбленным, — славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром... или зимою... в метель, когда вокруг

тебя — нет пространства, все на земле закрыто тьмой, завалено снегом, — утомительно ездить в такую пору, трудно... Опасно, если хочешь! И все же в этом есть своя прелесть! Все-таки есть! В одном не вижу ничего приятного, — в том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи, дураки, воры... Но жизнь — не вся за ними! Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!».

Я понял, что для Нила ощущение труда и борьбы — идеал счастья, для мещанина Бессменова же идеал счастья — паразитизм существования за счет чужого труда в своих личных интересах. В этом основной конфликт Нила и Бессменова. Основное положение миропонимания Нила: счастье и радость человека в труде, в упорной борьбе за лучшее будущее.

Меня увлек в этом образе именно этот новый, социалистический взгляд на жизнь и идеалы человека.

И когда мне повезло встретиться с Горьким в работе над образом Павла Власова в инсценировке романа «Мать», — я с большой радостью отдался этой новой работе. Здесь уже горьковский герой выступает как человек, вооруженный наукой революционной борьбы. В монологе Павла, произнесенном на суде, видна четкая и ясная политическая платформа:

«Мы — социалисты. Это значит,

что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает их друг против друга... и развращает всех ложью, лицемерием и злобой... Мы стоим против общества, интересы которого вам приказано защищать, как непримиримые враги его и ваши... Победим мы, рабочие!»

...Мы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет разрушенный вами мир во единое великое целое и это — будет!»

В искусство театра пришел новый герой, представитель трудового народа, труженик, понимающий цели своей борьбы, умеющий бороться и воплощать их в жизнь.

Вот эти два горьковских образа из всего, что я играл, плюс романтический, страстный, полный гневного протеста образ Тили Уленшпигеля, — стали основным направлением во всей моей дальнейшей работе в театре.

Актеру на первых порах его творческого труда бывает трудно найти свою линию, свое место в обширной галлерее так называемых амплуа.

Нужен длительный процесс поиска, проб, педагогической работы, чтобы выявить подлинную сторону дарования человека. Вот часто актер большую часть своей жизни играет комиков, думая, что это его настоящее место, и вдруг, оказывается, все наоборот! Смелая проба в другом плане показывает настоящее творческое лицо. Вот почему, мне кажется, каждому молодому актеру нужно очень требовательно и серьезно критически осмысливать каждый свой шаг в искусстве и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, не довольствоваться

той меркой и потолком, которых удалось достичь, а все время искать новые грани своего дарования, стремясь к высшей форме — яркому, художественно и идейно полнокровному перевоплощению. А перевоплощение достигается тогда, когда актер целиком и глубоко живет мыслями, поступками, идеями, событиями данного конкретного образа, когда это все в актере становится своим, подлинным, правдивым.

Надо помнить, что только идея того, во имя чего существует данный образ, является отправным, основополагающим в каждую минуту творческого процесса актера. Идея должна быть огромными буквами написана на каждой странице роли, партитуры, она должна «гвоздем сидеть», как говорил К. С. Станиславский, — в сознании творческого человека.

Великий Белинский определял идею, как главное в искусстве.

Мы терпим поражения всегда, когда забываем об этом. Наша Коммунистическая партия все время указывает нам именно на эту сторону в искусстве, требуя глубоко идейного раскрытия произведений искусства, требуя совершенства нашего мастерства, требуя овладения методом социалистического реализма — единственно правильного метода советского искусства.

Мы же часто забываем, что создаваемые нами герои приходят на сцену из жизни и, освещенные светом таланта драматурга, режиссера и актера, уходят обратно в жизнь, чтобы воспитывать там подобных себе. Вот поэтому, чем многограннее, сложнее, глубже и содержательнее наш герой, тем в большем количестве сердец он оставит самого себя, заставляя

4 APR 1953

ВОЛЖСКИЙ ЦЕЛЛОФАНЫ

Купцышев

Лимулин (Камышинский район), Козырина (Куйбышевский сельский район) и многие другие научились ясно и четко излагать теоретические вопросы, связывать их с практическими задачами молодежи.

Однако в ряде районов райкомы ВЛКСМ, успокоившись тем, что в первый период после перевода политкружков на изучение новой программы были достигнуты известные успехи, ослабили

Большую помощь комсомольцам и молодежи в изучении решений и материалов XIX съезда партии и генерального произведения И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» может и должна оказывать лекционная пропаганда.

Бороться за высокий идейный уровень каждого занятия в каждом политкружке — долг комсомольских организаций.

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС

В ответ на заботу партии и правительства шире развернуть социалистическое соревнование

В связи с постановлением Совета Министров Союза ССР и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза «О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары» Президиум ВЦСПС принял решение, в котором призывает все профсоюзные организации ознакомить с ним широкие массы рабочих и служащих и в ответ на заботу партии и правительства шире развернуть социалистическое соревнование за выполнение и перевыполнение каждым предприятием, цехом, бригадой производственных планов, за выполнение и перевыполнение норм выработки каждым рабочим, за повышение качества и дальнейшее снижение себестоимости продукции, за дальнейший рост производительности труда.

Центральным, областным, фабрично-заводским и местным ко-

митетам и Советам профсоюзов предлагается направить внимание профсоюзного актива и работников торговли на дальнейшее улучшение работы предприятий торговли и общественного питания, на строгое соблюдение установленных цен и правил советской торговли, на повышение культуры обслуживания трудящихся.

Президиум ВЦСПС выражает уверенность в том, что рабочие и служащие и все трудящиеся нашей социалистической Родины ответят на постановление Совета Министров и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза о новом снижении государственных розничных цен дальнейшим подъемом всенародного социалистического соревнования, повышением производительности труда, новыми успехами в строительстве коммунизма.

(ТАСС).

«Заветы Ленина», «Новый быт» и других приняли обязательства провести сев в сжатые сроки, с соблюдением всех агротехнических требований. Молодые специалисты будут работать также не жалея своих сил и знаний, помогут колхозникам вырастить высокий урожай, добиться увеличения поголовья скота и повышения его продуктивности.

Жизнь наша станет еще прекраснее.

Лидия НЕСТЕРОВА,
Комсомолка,
старший зоотехник Красноярского райсельхозотдела.

Моя семья состоит из трех человек. Живем мы хорошо. В прошлом году вместе с братом заново перестроили свой дом, почти вдвое расширили жилую площадь. Себе я купил велосипед и новый костюм, а жене швейную машину, справил обновки жене и ребенку.

Все это я сумел сделать в результате прошлогоднего снижения цен. Теперь, благодаря новому снижению, проживем еще лучше.

Несколько лет я работаю трактористом. Полюбил свою профессию. За успехи в труде имею две

Мой трактор огрентирован и готов к выезду в поле. Я, как и мои товарищи по работе, взял обязательство добиться в третьем году пятой сталинской пятилетки еще большей выработки, помочь колхозникам вырастить высокий урожай всех культур.

В дни такого радостного события хочется сказать сердечное спасибо партии и правительству за нашу прекрасную жизнь.

Б. НЕМОВ,
Тракторист Кряжской МТС,
Молотовский (сельский) район.

СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

С опромной радостью встретили учащиеся фельдшерско-акушерской школы постановление о новом снижении цен.

Хочется от всего сердца поблагодарить нашу партию и правительство за неустанный заботу о благе народа, о нас — советской молодежи. На эту заботу

мы ответили отличной учебой.
А. БАЛАКИРЕВА,
А. ПОПОВА.
Учащиеся 2-го курса,
г. Куйбышев.

С УДВОЕННОЙ ЭНЕРГИЕЙ

На узле связи нефтяников гор. Жигулевска, обслуживающем нефтепромыслы объединения «Куйбышевнефть», установлена новая телефонно-телеграфная аппаратура. Аппаратуру обслуживает исключительно молодежь. С радостью встретив постановление Совета Министров СССР и ЦК КПСС о новом снижении цен на предметы массового потребления, молодые связисты трудятся с удвоенной энергией.

На снимке: старший техник узла связи Петр Шишурин и лучшая связистка узла комсомолка Татьяна Авилочкина знакомятся с новой аппаратурой.

Фото Н. Финикова.

людей подражать себе. В этом смысл нашего искусства. В этом его огромная, познавательная и воспитательная сила...

Линия на создание образов героев-борцов в моем творчестве нашла дальнейшее развитие в целом ряде последующих работ. Сюда прежде всего следует отнести героя симоновской пьесы «Парень из нашего города» Сергея Луконина. Через сложный процесс совершенствования проходит этот образ в пьесе. От озорного парня, лазающего по пожарной лестнице, чтобы заглянуть в окно дома любимой девушки Вари, до Героя Советского Союза майора Луконина, смелого, умного, решительного командира Красной Армии. Клятвой звучат слова Сергея Луконина, когда он перед строем танкистов своей части объявляет Указ Президиума Верховного Совета о награждении орденами и медалями бойцов и командиров:

«...В нем есть имена людей, которых нет уже среди нас, но сегодня мы будем драться так, как будто они идут вместе с нами... Я знаю, товарищи, когда награждают солдата, — он должен думать не о том, что он сделал. Он должен думать о том, что он сделает. Я буду думать об этом и только об этом... Поздравляю вас с той минутой, когда мы пойдем на штурм, вперед, за идеи коммунизма, за свой народ, за великого Сталина!»

Сколько партийного пафоса в этом образе, сколько советского патриотизма!

Миллионы таких Лукониных в нашей стране, благородных, возвышенных людей! Эти качества стали типическими качествами передовых советских людей.

Работа над этим образом доставила мне большую радость.

Или работа над образом Шадрина из пьесы Погодина «Человек с ружьем», над образом солдата-крестьянина, человека с двойственной психологией. В этом образе, как в зеркале, отражена борьба личного, мелко-буржуазного с нахлынувшими в сознание идеями революции. Борьба очень сложная, и в этой борьбе побеждает второе начало. Здесь старое очень живо, новое тоже дало крепкие ростки. Не без труда мне удалось понять это внутреннее раздвоение своего героя, понять, что главной воздействующей силой, переворачивающей наизнанку весь духовный мир этого человека, является встреча Ивана Шадрина в Смольном, куда его привел рабочий коммунист Чибиков, с В. И. Лениным, встреча, которая определила весь дальнейший путь этого человека в серой шинели с винтовкой на плечах. Так Шадрин, уйдя из окопов малограмотным солдатом, мечтающим о коровенке, превращается в борца за идеи Ленина, в командира, умеющего вести массы за собой и побеждать. Собирательность и типичность этого образа в том, что через него показана борьба нашей партии за воспитание широких масс трудящегося крестьянства, пришедшего в революцию.

Я все это хорошо понимал. Но от понимания до воплощения — огромное расстояние. Мне, открывенно говоря, было очень трудно «влезть» в существо этого образа, сложного, противоречивого. И я оттолкнулся от себя, постарался поставить себя на место Шадрина. Я поставил себя в предлагаемые обстоятельства,

памятуя формулу К. С. Станиславского: «если бы», «а если бы это случилось со мной». И сразу стало легче. Появилась правда поступков, правда чувств и отношений. Мы эту формулу часто забываем в работе над образом и уходим в дебри поисков, когда ключ лежит рядом: поставить себя в конкретные условия образа, сценической задачи, сквозного действия. Часто молодые актеры, да и опытные, начинают работу над образом с характеристики. Это, мне кажется, неверный путь. Характерность и ее нахождение — это один из последних этапов работы над образом, когда найдено уже основное — существо. Так, в работе над Иваном Грозным в пьесе «Великий государь» я все время оберегал себя от характеристики, которая так и манила к себе. Я искал в Иване Грозном прежде всего человека, поставленного историей и обстоятельствами в неимоверно сложные условия, человека, одержимого идеей создания многонационального, сильного государства при диком и коварном сопротивлении бояр, — этот путь помог мне в создании образа. Характерность же пришла почти перед премьерой, когда уже внутренний мир достаточно созрел.

Характерность, повторяю, будет органичной только тогда, когда она будет ложиться на вспаханное поле внутреннего мира любого образа, любой исторической эпохи: будь то русский царь, слуга Гольдони или наш советский герой.

Я не ставил перед собой задачи выискать в подробности работы над образом потому, что единого, раз навсегда установленного ре-

цепта нет, да и, мне кажется, не может быть. Этот процесс протекает очень субъективно у каждого актера. Один образ сразу ясен, другой требует большого труда и поисков. Ясно одно: в искусстве труд является решающим фактором, но труд, умноженный на ясную, логически оправданную мысль и идею, труд, положенный на знание жизни и законов общественного развития.

И чтобы этот труд в творчестве приносил плоды, необходимо со всей страстностью, со всем темпераментом беспоконных сердец, терпеливо и упорно овладевать величайшей сокровищницей современности — наукой Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, памятуя, что только знание этой науки раскрывает глаза людям любой области человеческой деятельности, помогая познать явления жизни во всей их глубине и реальности, и указывает дальнейший путь к совершенствованию.

Мы должны повседневно, ежедневно, каждую минуту думать о повышении своего профессионального мастерства, понимая всю сложность и ответственность задач, поставленных перед советским искусством XIX съездом КПСС — умножать духовное богатство нашего народа, творца и создателя прекрасного будущего, имя которому — коммунизм!

Несомненно, эти задачи будут решены. В сердце и сознании каждого советского человека есть идеал, к которому он стремится, на который он хочет быть похожим — незабвенный образ величайшего человека нашей эпохи, любимого отца, вождя, учителя и друга, бессмертного Иосифа Виссарионовича Сталина.