„ЛЕНИНЕЦ"
г. Уфа
29 АПР 1959

ТАЛАНТ — ЭТО ТРУД

Неоднократно в нашей газете поднимался вопрос о необходимости создания при театрах молодежных студий для повышения мастерства молодых артистов. Студии на сегодняшний день — один из верных способов «омоложения» театров Башкирии, повышения их творческой активности.

Предлагаем материал, написанный руководителем башкирской студии при ГИТИС имени Луначарского профессором Е. В. Бибиковым и преподавательницей студии Е. Пыжовой, содержащий, помимо сведений об учебе наших товарищей — будущих артистов, некоторые общие для студийной работы мысли. Нам кажется, что такой материал окажется полезным в деле развития студийной работы при наших театрах.

Как и чему учат в высших учебных заведениях на факультетах актерского мастерства? Надо сказать, что мы, педагоги, давно перестали называть воспитание актера — обучением. И это не простая формальность. Воспитание подразумевает изменение всей личности студента, воздействие на его индивидуальные, человеческие качества. Тогда как обучение—понятие сугубо профессиональное и не затрагивает личной стороны жизни человека.

Придя в театральный институт, студент должен отказаться от многих усвоенных в жизни привычек и заменить их новыми, необходимыми для сцены. Так, например, чтобы на сцене двигаться пластично, надо научиться пластично двигаться в жизни. Чтобы на сцене хорошо говорить, необходимо хорошо говорить в жизни и т. д. и т. д. Материалом для творчества всякого художника служат его жизненные наблюдения, его личный человеческий опыт. Но чтобы развиваться в своем жизненном багаже, чтобы восприятие не превратилось в случайное нагромождение фактов, надо уметь отличать главное и существенное от негламного и несущественного. Художник не только останавливает свое внимание на том или ином факте — он должен уметь вскрыть смысл явлений— не всегда выраженный на первый взгляд. Даже, чтобы понять людские поступки и характеры, надо уметь находить их корни в общественных и социальных явлениях. Вот для всего этого «умения» молодой актер изучает общественные и философские дисциплины (диалектический и исторический материализм, история партии, политическая экономия, подробное знакомство с первоисточниками). Это та основа, из которой постепенно складывается идейно-политическое мировоззрение актера, определяются его взгляды на роль и значение искусства в человеческом обществе.

Искусство театра непосредственно и постоянно связано с литературой. Поэтому актеру для действительного овладения своей профессией необходимо глубоко и широко изучить образцы русской и европейской классики, советскую и иностранную литературу. С этой целью студент прослушивает курс лекций по гуманитарным дисциплинам: история и теория театра, живописи, кино, музыке... Эти знания расширяют круг интересов студента, делают его творческую фантазию яркой и образной.

Большое значение в процессе воспитания имеют занятия по родной речи. Лучшие театры мира, лучшие актеры в своем искусстве раскрывают зрителю богатство, красоту и культуру родной речи. Речь актера должна быть образцом высокой культуры родного языка. Сценическая речь отлична от постоянно слышимой нами обыденной, невыразительной, монотонной, бытовой речи. Если в жизни, чтобы быть понятыми, мы можем повторить свою мысль несколько раз, то актер говорит один раз. И этот единственный раз актер должен сказать фразу так, чтобы и партнер и зрители восприняли его слова со всем богатством подтекста, оттенков, характера. Драгоценное сочетание точности мысли с образностью и выразительностью, тончайшая нюансировка речи актера достигается лишь в процессе длительного и постоянного труда. Речь актера—это не только работа над ролью. Она связана с чисто технической разработкой дыхания, дикции, голосовых тембров.

Да, поистине гигантский труд должен затратить молодой актер, чтобы стать мастером сцены! Даже движение актера, жест—все это должно быть очищено от всего случайного, наносного и уродливого. Сцена не терпит ничего неточного, сделанного наугад, то есть того, что возможно, но не необходимо.

Часто зритель, думая, что определяет высшее качество искусства театра, говорит: «Совсем как в жизни!» Такая похвала сомнительна. Воспроизвести жизнь такою, какова она есть, никогда не станет заслугой театра, ибо первое, что определяет искусство — это точность и последовательность отбора фактов, деталей для наиболее верного раскрытия явления, образа. Отбор в искусстве это то «волшебное» сито художника, где «застревает» все случайное, второстепенное, несущественное. Такой спектакль может действительно обогатить зрителя, потому что такой спектакль порадует не только сходством сцены с жизнью, но и раскроет смысл некоторых явлений действительности:

«Теперь я понял, как это бывает в жизни, почему это бывает в жизни»,— вот высшая похвала, которой должен добиваться театр от зрителя. Но чтобы стать актером такого творчества, надо много знать! И не только знать, а уметь полученными знаниями прокладывать верный путь своему творчеству. Поэтому основная дисциплина—мастерство актера, — собирает в себе как в фокусе те знания, которые получает студент от всех остальных дисциплин. Занятия по мастерству актера помогают студийцам научиться вскрывать идейный смысл произведения, учат анализировать, то есть прослеживать развитие роли и характер действующего лица от начала и до конца пьесы. Учат заглядывать в прошлое и даже будущее своего героя, изучать конкретную социальную среду. Актер должен уметь внимательно вглядеться в характер, привычки, особенности поведения действующего лица, изучить во всей сложности связи и взаимодействия с образами партнеров и, наконец, после всей проделанной работы, вернее на основе ее, актер учится воплотить свой анализ в живой сценический образ. Конечно, одно умение анализировать, даже самое глубокое и самое важное, не может создать мастера сцены. В будущем артиста должны быть развиты те качества человеческой природы (личности), которые наиболее существенны в творческом процессе артиста. Эти качества: умение действовать словом, умение быть до конца внимательным и заинтересованным к происходящему событию, развитая и тренированная фантазия.

Весь этот процесс обучения, или правильнее, воспитания, происходит под непосредственным руководством опытных профессоров и педагогов, которые занимаются со студийцами с первого дня их поступления в ГИТИС до последнего все пять лет. Пятилетний срок, который определен для воспитания актеров в национальных студиях, конечно, не предполагает из студийцев создать законченных мастеров сцены. Но эти пять лет вполне достаточны для того, чтобы дать будущим актерам основное направление в их дальнейшей творческой работе.

В 1954 году в Государственный институт театрального искусства имени А. В. Луначарского приехала группа молодежи из Башкирской республики. Новая национальная студия начала свой долгий и требующий много труда путь.

Первые упражнения по мастерству строились на материале так называемых этюдов. Этюд — небольшая сценка с минимальным количеством текста и несложного сюжета.

Эти сцены студенты приготовляют не из пьес, а на материале знакомой им жизни родного края. А так как основным содержанием человеческой деятельности нашей советской действительности является общественно-полезный труд, то поэтому все этюды должны главным образом раскрывать взаимоотношения людей, которые складываются в процессе труда.

Местом действия может быть школа, колхоз, семья и т. д. Умение найти, подсмотреть в каждодневных буднях советского человека героику, романтику, юмор, страстность человеческих взаимоотношений — начинает постепенно воспитывать в театральной молодежи понимание высоких целей и задач нашего искусства. Эти этюды — сценки, найденные и созданные самими студентами, служат тем первым драматургическим материалом, на основе которого ведется работа первого курса актерского факультета ГИТИС.

В дальнейшем, со второго курса, — студийцы уже подходят к драматургии в прямом смысле этого слова. Они работают над отрывками из пьес, романов, повестей, рассказов...

В этот период работы педагога особенно учитывают «качество» драматургического материала, так как студенты должны воспитываться на лучших образцах литературы.

Анализ, внимательный разбор подобных произведений развивает постепенно в артисте художественный вкус, высокую требовательность к отбору репертуарного материала. Верное и глубокое раскрытие жизненных явлений подлинной литературы, логично развивающиеся в течение жизни роли способствуют развитию и выявлению творческой и человеческой одаренности студента, разнообразие и «высокосортность» драматургического материала позволяет будущим артистам развернуть свои творческие возможности. Большое значение в процессе воспитания актера придается самостоятельной работе студента. Самостоятельная работа с ролью должна помочь студийцам стать мыслящими художниками, способными в своем творчестве средствами искусства решать актуальные, насущные задачи нашей современности. Поэтому уже с первого курса студенты показывают педагогам свои самостоятельные работы, где все, начиная от выбора отрывка до приблизительного костюма, выбрано и решено самими исполнителями. Студенты башкирской студии показывали отрывки, взятые ими из пьес как башкирских и татарских авторов, так и из драматургии Шекспира, Шиллера, Горького, Чехова, Гольдони...

Так, постепенно, на основе всей работы студии, к 3—4 курсу начинает складываться тот репертуар, с которым студия придет к своим выпускным спектаклям. Таких спектаклей обычно бывает 5 или 6. В этом году оканчательно складывается репертуар и в башкирской студии. В репертуар выпускных спектаклей войдет драма украинского автора «Бесталанна» («Горемычная»). Эта пьеса— трагическая повесть о любви и о печальной судьбе крестьянской девушки. Намечено включить Геермана «Гибель Надежды» — рассказ о полной лишений и невзгод жизни голландских моряков.

И, наконец, третья пьеса, запланированная на выпуск студии,— веселая комедия об уме и таланте юной девушки—«Хозяйка гостиницы» Гольдони. Вопрос об остальных пьесах репертуара студии еще в процессе отбора, но эти три названные пьесы студия намеревается показать кафедре актерского мастерства института в течение этого учебного года. Сейчас работа над этими пьесами в полном разгаре.

В дальнейшем студия и ее руководство очень бы хотели получить хотя бы одну новую и хорошую пьесу, созданную автором на материале сегодняшней жизни Башкирии.

Безусловно судьба спектаклей студии во многом будет зависеть от их оформления. Вопрос об отпуске денежных средств на необходимые материалы, видимо, будет решен Министерством культуры БАССР в ближайшее время.

Много трудностей встает перед студией в работе над овладением правильной, литературной, национальной речью. Башкирский язык должен звучать со сцены театра красиво, точно, выразительно. Педагоги помогают студентам преодолевать акценты, вульгаризацию, скороговорку их речи.

Здесь мы говорили о трудном и кропотливом процессе воспитания будущих артистов. Как же работают студенты башкирской студии? Как проявляют они себя на первых шагах своей профессии? Оглядываясь на пройденный путь можно с чистой совестью ответить на эти вопросы— добросовестно. Выше мы много говорили о труде, но только, ли добросовестности требует искусство от актера? Нет. Труд в искусстве — это обязательно страстность, увлеченность, одержимость, беззаветное служение своему делу. Только обладая этими качествами можно стать на путь подлинного мастерства актера. Но подобное отношение к своему творчеству не всегда согревает работу студийцев. Добросовестность в искусстве — это еще очень мало. Надо помнить, что искусство — огонь, одних оно сжигает, других закаляет. Другого пути здесь нет и не может быть.

Но несмотря на этот «холодок», который иногда сказывается в работе некоторых студийцев, Башкирский академический театр в лице окончивших студию получит достойное себя пополнение. Особенно хочется отметить девушек студии. Они подчас могут служить прекрасным примером для мужской половины студии.

Мы надеемся, что такие студийцы, как Ф. Касимова, Г. Магафурова, Г. Мубарякова, З. Атнабаева, Р. Хайруллина, В. Каримов, Ш. Рахматуллин, М. Суяргулов, И. Юмангулов, М. Султанов и другие сумеют продлить завтра так хорошо ими начатый сегодня в студии путь артистов театра.

Мы надеемся, что возвращение 20-ти посланцев республики на родину станет большим и радостным событием общественности Башкирии.

Б. БИБИКОВ,
руководитель студии, профессор.

Е. ПЫЖОВА.

Редактор Р. М. ДАШКИН.