

Современность театра

ИЗДАВНА и заслуженно Одесса считается городом большой театральной культуры. Незабываемые страницы в историю украинского и всего советского театра вписал в свое время театр имени Октябрьской революции, давший путевку в жизнь многим крупным произведениям советской драматургии. На сценах одесских драматических театров расцветали таланты крупнейших артистов, таких как Шумский, Ужвий, Мациевская, Астангов, Зеркалова, Петров, Ильин, Ляров и многие другие.

Немало интересных спектаклей, своеобразных режиссерских и актерских работ появляется на сценах Одессы и теперь. Однако, если строго взглянуть в театральную жизнь нашего города, то не удастся скрыть чувства неудовлетворенности. Это чувство испытывает сегодня наш зритель, и это — самое главное, самое тревожное. У нас стали редкими переполненные залы и частыми справедливые нарекания зрителей, которые всегда являлись нашими добрыми друзьями и питают глубокое уважение к творческому труду. Когда следишь за зрительным залом, который так непосредственно, эмоционально-заразительно реагирует на сценическое действие, ощущаешь стыд за неполноценность, за «средний уровень» преподносимого со сцены.

Мне вспоминается обсуждение романа «Битва в пути» и постановки одноименной пьесы на сцене театра имени А. Иванова в студенческой аудитории технологического института имени Сталина. Выходили молодые люди, высказывали свои суждения, спорили. Разговор шел о жизни и об искусстве, спорили о поступках Бахирева, Вальгана, Тины, размышляли о мировоззрении, психологии, жизненной позиции литературных и сценических героев. И во всем этом ощущалось страстное стремление определить для себя, входящего в большую трудовую жизнь, что-то очень важное, ценное, направляющее. Здесь идейные соображения не отделились от эстетических, участники диспута путем идейно-художественного анализа пытались найти ответы на взволновавшие их современные, актуальные проблемы. А ведь эта аудитория — не исключение. Встречаясь со зрителями повседневно, мы наблюдаем общий рост понимания искусства. Встречаются, конечно,

и бытовые суждения, и проявление малоразвитого вкуса. С этим еще приходится сталкиваться, но тем значительнее и ответственнее миссия театра как воспитателя эстетических вкусов.

Условия жизни театра во многом усложнились. Широкое развитие художественной самостоятельности приобретает ежедневно к занятию искусством огромные массы людей. Возникло и будет нарастать творческое соревнование театра с телевидением и кино. Нет никаких оснований для того, чтобы театр в этом соревновании сдавал позиции. У каждого из этих видов искусства своя специфика, каждый имеет свой особый простор, перспективу роста и развития. Ничто не может отобрать у театра только ему присущий неповторимый живой контакт актера со зрителем, ничто этого не заменит.

В своем воздействии на умы и сердца зрителей театр может творить чудеса. Но почему же так часто это могучее оружие не используется со всей силой? Оставляя в стороне случайные и второстепенные причины, поговорим о главной. Первое, совершенно неотъемлемое условие процветания, роста, творческих побед театра — современность его искусства. Современность репертуара, умение и классика прочитать «свежими, нынешними очами», современность режиссуры и художественного оформления, современность актерского искусства.

Этим летом я ближе познакомилась с творчеством Ленинградского Большого драматического театра имени Горького, руководимого Г. Товстоноговым. И на гастрольях и у себя дома спектакли этого коллектива проходят в переполненных залах, вызывают огромный интерес широких кругов зрителей, высокую оценку критики.

Невольно задаешь себе вопрос: в чем же причина такого огромного успеха? В оригинальности репертуара? Безусловно. Но ведь наряду с «открытиями» в нем мы видим и хорошо знакомые пьесы — «Гибель эскадры», «Варвары», «Иркутская история». Может, секрет в том, что театр возглавляет яркая творческая индивидуальность, большой талант? Да, и в этом. Но ведь есть среди руководителей других театров очень интересные, одаренные режиссеры. В том, что коллектив театра состоит только из жизнедеятельных талантливых артистов? И это бесспорно. Но и в наших театрах немало творчески активных, талантливых людей.

Главный секрет Г. Товстоногова и его коллектива состоит в остром, жгучем чувстве современности, присутствующем во всех его спектаклях, их идейно-художественном устроении. Эта современность —

не только в тематике произведений, поставленных на сцене, а в характере мастерства, с каким воплощается пьеса, современная по мысли и идее. Это самое серьезное достижение. Современные пьесы ставят все театры, эти пьесы прочно заняли ведущее место в репертуаре, но часто из-за слабости их сценической трактовки современность спектаклей остается только в названии темы.

Современность режиссуры отнюдь не сводится к применению набора «ульtramодных» приемов во внешнем зрелищном оформлении спектакля — отсутствие занавеса, сменяющиеся на глазах у зрителей декорации и т. д. Точное, последовательное решение спектакля в целом и во всех его звеньях, умение прочесть пьесу с наибольшим доверием к автору и его видению действительности, отыскание верных выразительных средств в манере актерского исполнения — вот что делает театральное зрелище интересным для современного зрителя. Его волнует, занимает процесс становления или падения человеческой личности, процесс постижения героем истины, процесс, а не результат. Это увлекает зрителя гораздо больше, чем голые сюжетные повороты, чем внешние, пусть даже яркие, приемы актерского исполнения.

Не случайно режиссер Ленинградского спектакля «Синьор Марио» пишет комедию, основное внимание сосредоточил на духовном мире героя. И зрители неотрывно следят за безмолвствующим, но непрерывно думающим свою нелегкую думу Марио. Спектакль в яркой образной форме раскрывает трагедию художника в бесчеловечном капиталистическом обществе. Эта пьеса шла и на нашей одесской сцене. Но в нашем спектакле на первое место выступила сюжетная линия сочиненной Марио драмы, то есть история любви Терезины. Эти внешне эффектные сцены заслонили самое важное — процесс постижения Марио трагичности своего положения, поисков ответов на серьезнейшие современные жизненные проблемы.

В прошедшей на страницах журнала «Театр» дискуссии о проблемах современного актерского искусства многие деятели сцены говорили о необходимости учесть в творческой практике изменения, происшедшие в характере проявления чувств, общения людей нашего времени. Скупость в выражении даже самых волнующих движений души современного человека, сдержанность вместо открытых проявлений эмоциональности в общении людей — эти особенности требуют от актера умения в некрикливой форме выражать огромное содержание. «Мужественная простота» — термин В. И.

Немировича-Данченко, вероятно, наиболее точно определяет требования к стилю актерского исполнительского искусства наших дней.

К сожалению, эти и очень многие другие, не менее важные проблемы современного мастерства режиссеров и актеров не стали сегодня на повестку дня творческой жизни театральных коллективов нашего города. Создается впечатление, что мы довольствуемся малым, не выдвигаем крупных задач, не ищем путей к их выполнению.

В репертуаре одесских драматических театров прошедшего и начавшегося сезона есть и лучшие произведения советской драматургии, и новые пьесы местных авторов, и классика. Однако мало спектаклей, получивших беспорное признание зрителей. Причина этого, в частности, состоит в том, что, формируя репертуар, театры не стремятся определить свою линию, наметить свои поиски, заглянуть вперед. Репертуарная картина чаще всего лишена перспектив: выбираются пьесы, которые нужны театру на ближайший период. Немалую роль в этом выборе играют и чисто организационные соображения — необходимость работать параллельно над двумя, а то и тремя спектаклями.

Нет размаха в наших репертуарных поисках. А насколько интереснее было бы жить творческому коллективу, а вместе с ними и любящим театр зрителям, если бы они заранее знали, что в наступающем сезоне намечается постановка крупного нового произведения советского драматурга, а затем, в будущем сезоне — неумирающих шедевров — «Гора от ума», «Розы» или «Гамлета»... Мы непозволительно забываем о нашей прямой обязанности приобщать новые поколения людей к этим вершинам художественной культуры.

Не только в подборе репертуара театры ограничивают свои возможности, они живут от спектакля к спектаклю, не заботятся о том, чтобы каждая новая постановка поднимала их еще на одну ступеньку, чтобы не рвалась связь с тем, что уже завоевано, намечались пути к будущему. Оттого и репертуар сезона нередко складывается у нас скачкообразно — подъем, спад, подъем, спад.

В минувшем сезоне на сцене театра имени Октябрьской революции рядом с высоким достижением режиссерского искусства — постановкой В. Василько «Гайдамаков», с интересным спектаклем «Точка опоры» оказался спектакль «Учение дьявола», граничащий с безграмотностью в прочтении классической пьесы. В театре имени А. Иванова после

одухотворенного романтического спектакля «Обещанная звезда» зрителю был показан убогий по режиссерскому решению и неувлекательный по актерскому исполнению — «Сержант милиции», после художественно своеобразных «Острова Афроидиты» и «Потерянного сына» — сухой, рационалистический, на редкость несовершенный с точки зрения режиссуры спектакль «Самое трудное». А в коллестиве театра хорошо знают, чего стоит после одного неудачного спектакля привлечь зрителя на следующие, пусть и очень хорошие постановки.

В чем еще, на мой взгляд, кроется большая и общая беда многих наших спектаклей? Очень часто они не поднимаются выше иллюстрации той или иной пьесы. Для того, чтобы стать произведением сценического искусства, этого мало. Большая многогранная жизнь наших современников, их сложные переплетения, богатые мысли и чувства часто бывают представлены на сцене в виде условно-театральных схем, привычных, стертых штампов. Актеры могут резонно заметить, что их сковывает слабая драматургия, что в наших пьесах редко находит достойное воплощение высокий пафос современности. Это верно только отчасти. Ведь и интересные пьесы мы часто ставим без глубокой мысли и горячего чувства, не придаем спектаклям живого дыхания, остаемся на поверхности текста. Даже в лучших наших спектаклях, таких, как «Иркутская история», «Точка опоры» мы иногда наталкиваемся на «психологическую скорую помощь» вместо смелого изображения всей сложности становления личности героя.

Коллективы театров Одессы живут непросто, разобщенно, успехи одного не становятся достоянием другого, промахи и ошибки не обсуждаются. Трудно вспомнить случаи, когда наши коллективы собирались и горячо, откровенно, на профессиональном языке говорили о работе друг друга, делились своими мечтами, замыслами, обсуждали бы насущные творческие проблемы. А такая взаимопомощь была бы очень полезна.

Круг назревших проблем, острых вопросов, связанных с деятельностью наших театров, очень велик. Его не исчерпать одной статьей. Мне хотелось сказать о главном: только созданием высокохудожественных произведений, освященных горячей современной идеей, наши театры добьются больших, радостных побед, широкого признания зрителей.

Л. НОВОСЕЛИЦКАЯ,
зав. литературной
частью Одесского
театра им. А. Иванова.

ЗНАМЯ КОМУНИЗМА

г. Одесса

10 ОКТ 1961