Театр, рожденный Октябрем

СЛАВНЫЕ ПОЛВЕКА

В ЖИЗНИ театра имени Т. Г. Шевченко было много ярких и интересных в творческом отношении сезонов, так же, как были и творческие просчеты и неудачи. Да это и закономерно: существуют творческие взлеты и падения. Но шевченковцы всегда старались идти верной дорогой служения народу на основе метода социалистического реализма. Об огромной роли, которую сыграл театр имени Шевченко в развитии украинского советского театрального искусства, еще много будут писать театроведы, искусствоведы да и, вероятно, сами участники этих событий — режиссеры и актеры, которые прошли вместе с театром сложный и интересный творческий путь.

Сегодня мне хочется говорить о том хорошем, важном, нужном, полезном, его проделал коллектив театра за свои 50 сезонов. Сама дата рождения театра — 7 ноября 1922 года спектаклем «Октябрь» в г. Киеве — обусловливает собой революционный дух, масштабность, ответ на поставленные задачи жизнью и временем. В 1926 году театр переезжает в Харьков, где и обретает свою вторую родину. Сегодня мне хочется говорить, с чем, с какими результатами театр пришел к своему полувековому юбилею и какие он имеет планы на будущее. В 1972 году мы начали активно создавать серию юбилейную афишу. Театр, который носит имя поэта-революционера Т. Г. Шевченко, должен иметь в своем репертуаре его произведения. Мы обратились к оригинальной пьесе Великого Кобзаря «Назар Стодоля». Это удивительно поэтическое произведение. Сохраняя всю социальную остроту пьесы, театр старался показать героев, которые борются за свои светлые чувства, за свою любовь.

Дальше мы включаем в работу и осуществляем спектакль по пьесе Н. Кулиша «Патетическая соната». Н. Кулиш как драматург родился и сформировался в театре имени Шевченко. Все его пьесы были поставлены шевченковцами, и только «Патетическая соната» ждала своего времени для воплощения на сцене в этот юбилейный сезон. Пьеса прекрасная, полифоническая, это одна из лучших классических пьес не только украинской советской драматургии, но и мировой. Основная тема «Патетической сонаты» — тема революции. Проблема, которая нас волновала в спектакле, — это суд художника над собственной совестью, это трагедия поэта, который не понял исторического развития событий. Поэт и революция, художник и время — вечные темы.

В нашей юбилейной афише не случайно занял почетное место спектакль «Калинская роща» А. Корнейчука, творчество которого было много лет связано с жизнью театра. Драматургия А. Корнейчука — целая эпоха в творческом формировании коллектива. Широко известная комедия «Калинова роща» сегодня привлекла наше внимание духовным родством людей города и села, тонким юмором, ярко выраженными образами, проблемой воспитания морально-этических качеств советского человека. Спектакль тепло принимает зритель.

Летом этого года у нас состоялись ответственные гастроли в городах Москве, Воронеже и Волгограде. Гастроли посвящались 50-летию создания Союза ССР. Для нашего коллектива это был серьезный экзамен. Зритель, центральная пресса московская критика очень внимательно отнеслись к нашим спектаклям и дали всестороннюю оценку творческой деятельности театра. Мы внимательно прислушались к этим замечаниям и стараемся сделать верные выводы.

Сейчас мы работаем над пьесой талантливого украинского драматурга А. Коломийца «Одиссея в 7 дней». Это интересное произведение о современности. А. Коломиец поднимает в нем ряд проблем. Нам хочется сказать будущим спектаклем — уважайте прошлое, цените настоящее, любите жизнь!

Очень интересна и пьеса Н. Зарудного «О пожелтевших листьях». По жанру это комедия, глубокая своими размышлениями; яркая, своеобразная, наполненная юмором речь автора придает ей современное звучание, увеличивает активность действия.

Скоро у нас состоится премьера спектакля «Суета» по классической комедии И. К. Карпенко-Карого. Ставит ее приглашенный режиссер А. Н. Рапко.

Для юношества мы готовим спектакль по пьесе московского драматурга А. Алексина «Обратный адрес». Это произведение тепло, лирически рассказывает о формировании добрых качеств характера молодого человека, о теплых и сердечных отношениях старшего и младшего поколений наших советских людей. Создают спектакль режиссер Владимир Ткаченко, художник Н. Кужелев.

К 150-летию со дня рождения А. Островского ставим пьесу «Бесприданница».

Из мирозой классики нас привлекла, и мы обязательно осуществим эту мечту, пьеса Э. Ростана «Сирано де Бержерак» в прелестном переводе М. Рыльского.

Этим наши поиски репертуара не исчерпываются. Мы ищем новые интересные пьесы, приглашаем талантливых писателей, которые помогли бы нам глубже и ярче раскрыть процессы современной жизни.

В канун своего 50-летия наш коллектив пополнился интересной молодежью, которая уже активно вошла в творческий процесс и старается стать достойным преемником прекрасных традиций шевченковцев.

При театре существует студия, и мы надеемся, что она также даст талантливое пополнение творческому коллективу.

Сегодня театр подытоживает свой пятидесятилетний путь. Это событие в жизни коллектива чрезвычайно ответственно и важно. Тем более, что наш юбилейный сезон совпадает с торжественной датой — 50-летием создания Союза ССР. Вся наша страна, все прогрессивное человечество готовится к этому великому празднику.

Шевченковцы, как и все труженики идеологического фронта, чувствуют большую ответственность за формирование советского человека — человека нового коммунистического общества.

Коллектив театра сделает все от него зависящее, чтобы быть достойным помощником родной партии в воспитании нашего народа.

В радостный для театра юбилейный год мы исполнены заботами о будущем. Его прекрасное прошлое золотыми буквами вписано в историю, поэтому мы должны высоко носить звание шевченковцев, быть достойными продолжателями плодотворно начатого дела.

Б. МЕШКИС, главный режиссер Харьковского театра имени Шевченко, заслуженный деятель искусства УССР.

МЫ СОЗДАВАЛИ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ИСКУССТВО...

Харьковский театр имени Т. Г. Шевченко, бывший «Березіль», отмечает свое 50-летие в преддверии великого всенародного праздника — полувекового юбилея образования Союза Советских Социалистических Республик. Уже три старейших театра нашей республики отпраздновали свое полувековое существование.

Невольно я обращаю свой взор в далекие двадцатые годы, и так живо в моей памяти встает начало пути, начало основания многих украинских советских театров. Характерной и отличительной чертой театральных коллективов того времени — первого десятилетия нашей советской эры — было горение, энтузиазм, огромное желание творить, создавать новое революционное искусство. Основателем театра «Березіль» и его вдохновителем, воспитателем поколения молодых актеров и режиссеров, творческим советчиком и другом для старших был большой культуры художник, яркайшая творческая индивидуальность Александр Степанович Курбас.

Первыми его сподвижниками были такие талантливые актеры, как Любовь Гаккебуш, Амвросий Бучма, Валентина Чистякова, Иван Марьяненко и многие другие, впоследствии выросшие в больших мастеров театральной культуры, как режиссеров, так и актеров. Сложен и труден путь театрального искусства вообще, но еще сложнее путь того театра, который ищет новые формы, новое современное содержание, новый метод, новый стиль.

Не в моей задаче сейчас говорить о трудностях и неудачах, а хочется в большой праздник театра говорить только о его достоинствах, о его хороших традициях. А традиции эти были заложены еще на заре «Березіля» его основателем: это взыскательность к себе, это неустанный повседневный труд над собой, это овладение культурой слова, жеста, это скромность, это вечная неуспокоенность и беззаветная, преданная, бескомпромиссная любовь к своему театру, к своему народу, к своей Родине.

Поздравляя вас, мои дорогие собратья, желаю вам развивать и углублять эти прекрасные традиции. Творческих радостей вам, счастья в личной жизни, ведь это же — маловажная роль для нашего труда в искусстве.

Всегда помню, всегда храню, ценю и развиваю все то хорошее, что я впитала за свои годы работы в театре «Березіль».

Особое место в моем сердце занимает память о моих творческих друзьях, моих партнерах по спектаклям, о тех незабываемых образах, созданных моими подругами и товарищами. Мастерство некоторых из них, к счастью, еще и сегодня украшает сцену театра имени Т. Г. Шевченко. Это Лесь Сердюк, Данило Антонович, Евгений Бондаренко, Федор Радчук и Валентина Чистякова, передающая свой опыт и знания молодому поколению. Хотела бы назвать еще много и много имен тружеников, больших тружеников этого театра. Вам, бывшим «березильцам», которые сегодня не находятся в стенах любимого театра, шлю свои сердечные пожелания здоровья и счастья.

Творческая атмосфера театра! Как она крепко объединяла нас горячим стремлением создавать новое революционное искусство, созвучное времени! Счастливая, неповторимая молодость моя в искусстве! Светлым взором и сегодня я гляжу на тебя.

Желаю новому поколению шевченковцев на всю жизнь сохранить молодость души, влюбленность в жизнь и преданность театру.

Наталья УЖВИЙ, народная артистка СССР.

Аплодируем вам, друзья!

Очень приятно мне поздравить любимый театр. Полвека благородного служения народу — разве не достойно это нашего восхищения и огромной благодарности!

Я живу в селе Снежково, работаю вот уже много лет в колхозе «Большевик». Но это совсем не значит, что я не знаю спектаклей Харьковского академического украинского драматического театра имени Шевченко, что не бываю на его премьерах. Нет, бываю! Особенно зимой, когда у нас работы поменьше и чувствуем себя свободнее.

С театром Шевченко связан дружбой и Снежковский сельский драматический коллектив, которым я руководжу. Я, конечно, не спедпалист, не режиссер, и если задумаем мы поставить у себя в селе какую-нибудь пьесу, еду к шевченковцам за помощью. Так-то, мол, и так-то, помогите, друзья, советом. А то, бывает, и к нам приезжают артисты. Тогда уж мы к ним за кулисы — всем драмколлективом.

Много спектаклей видела я на сцене дорогого мне театра. И «В степях Украины», и «Ой, не ходи, Грицю...», и «Шельменко-денщик». Да и последние премьеры театра тоже успела посмотреть: «Калиновый гай», «А зорі тут тихі...», «Назар Стодоля».

«Назара Стодолю» мы и у себя в Снежкове ставили. И еще «Мартина Борулю», «Безталанну» и многие другие спектакли.

А кто нас консультировал, помог с режиссерской разработкой, с оформлением? Конечно, шевченковцы!

И сегодня, в день славного их пятидесятилетия, хочется от щирого сердца пожелать им долгого, успешного, благородного служения нашей Родине, нашему народу!

Мы, хлеборобы колхоза «Большевик», аплодируем вам, друзья!

Е. ТВЕРДОХЛЕБ, Герой Социалистического Труда.

ВЕТЕРАН УКРАИНСКОЙ СЦЕНЫ

С ВОЗНИ первых зрителей Е. В. Бондаренко впервые увидел со сцены Народного дома, где отец его, рабочий-печатник, выступал в любительских спектаклях. Но прежде чем Евгений вышел на сцену в роли Матюши в спектакле «Суета» Карпенко - Карого, отец долго занимался с ним, учил, показывал. Вместе с любовью к искусству родители прививали мальчику и вкус к работе.

Он начинал в полупрофессиональном театре рабочей молодежи. Это был период увлечения «синей блузой», и молодой актер вместе со всеми «крушил старое искусство». В 1927 году двадцатидвухлетний Евгений приходит в студию театра «Березіль». Театр с поэтическим весенним названием «Березіль» привлек его поисками новых форм и приемов, тесной связью с массовым зрителем. Творческая атмосфера, царившая в театре, сыграла огромную роль в формировании Бондаренко-художника.

Первые свои шаги на сцене Бондаренко сделал в образах характерных героев. Большое внимание уделяя актер и их внешней характеристике. В роли Нашчевского, в спектакле «Мартын Боруля» Карпенко-Карого, он сразу раскрыл себя как яркий комедийный актер. Актер нашел оригинальную манеру двигаться, говорить, жестикулировать.

В роли Фрегата, в спектакле «Гибель эскадры» А. Корнейчука, выявилось умение Бондаренко объединять комедийно-бытовые и героико-романтические черты характера. Силой и удалью веяло от огромной фигуры простого паренька, на широком лице которого суровость сменялась стыдливостью, детской наивностью. Непосредственность, «ребячливость» вообще присущи творческой манере Е. В. Бондаренко.

Не переоценивая своих очевидных успехов, оставаясь скромным и вдумчивым артистом, постоянно беспокойным и энергичным, он уверенно двигался к вершинам мастерства. И безудержно веселого Швандю («Любовь Яровая» К. Тренева), и милиционера Редьку («В степях Украины» А. Корнейчука) с его стереотипным «давайте не будем», и великана Довбню («Богдан Хмельницкий» А. Корнейчука), стыдившегося своей силы, и добродушного сержанта Остапенко («Фронт» А. Корнейчука) — всех их роднит непосредственность, искренность и убедительность.

Зрителю могло бы показаться, что актер Е. Бондаренко по своему амплуа, как говорят в театре, «простак», который воплощает черты одного характера. Резко изменят это мнение роли Карабаха («Неизвестные солдаты»), Антипова («Талан»), Джошуа («Мария Тюдор»), Дикого («Гроза») и Семена («Васса Железнова»). Его Карабах — тупая машина, автомат с глазами убийцы. Театральный меценат — редактор Антипов — помпезно медлителен, говорит он убежденно и многозначительно, будто одаривает собеседника своим вниманием. Его Дикой — это сгусток угрюмой силы и самодурства. Семен — похотливый циник и урожденный хам при всех своих внешне аристократических чертах.

И все же Е. Бондаренко прежде всего комедийный актер, чувствующий аромат этого жанра и великолепно умеющий передавать тончайшие комедийные нюансы. Исполнение роли ограниченного и напыщенного помещика Шпака в пьесе Квитки-Основьяненко, роли, которая и до сих пор остается одной из самых удачных в репертуаре Е. В. Бондаренко, ярче всего убеждает нас в этом.

Е. В. Бондаренко — незаменимый исполнитель остро характерных эпизодических ролей. Они всегда приносили ему успех. Достаточно вспомнить монаха Свичкогаса в пьесе И. Кочерги «Ярослав Мудрый». Постижение школы характерности в «Березілі» дало себя знать. Образ этот говорил о творческой зрелости актера. За эту роль-эпизод Е. В. Бондаренко в 1947 году был удостоен Государственной премии I степени и ордена Трудового Красного Знамени.

Начав свой творческий путь как яркий, темпераментный, неисчерпаемый на выдумку комедийный актер, Е. Бондаренко почувствовал себя тесно в рамках одного амплуа. В его творческой сокровищнице наряду с комедийными ролями появляются и другие. Полон романтической возвышенности его Довбня («Богдан Хмельницкий»), героикой овеян Никифор («Перед грозой» Маляревского), неудачник-разночинец Довбня («Гуляйная» П. Мирного) трагичен. Гнат Голый («Савва Чалый» Тобилевича) выражает народную силу, волю, огонь души и мудрость народа.

Актер мастерски владеет не только приемами тонкого юмора, героической романтики, но и приемами острой сатиры. В этом он убедил зрителя, создав образы немецкого офицера в «Молодой гвардии» А. Фадеева, кардинала Бирича в «Заговоре обреченных» Н. Вирты.

Сатирические роли требуют острого рисунка, четко граничащей яркости красок, им присуща гипербола. И все эти черты актер использует для психологического раскрытия образа. Психологизация у него не размывает контуры сатирического рисунка, а напротив — актер избегает схематизма, глубже выявляет характер героя. Раскрывая негативные явления, Е. Бондаренко ищет их основу, социальную природу. Отсюда глубина и значимость его образов. Так становятся ясны зрителю ораторствующий бюрократ Елкин, превратившийся в «партийную мумию» («Мой друг» Н. Погодина), философствующий «свободный художник» Кумакин («Третья патетическая» Н. Погодина) очковтиратель Македон Сом («Над Днепром» А. Корнейчука). Сатирические образы актера правдивы, типичны, злободневны.

В 1951 году актеру присвоено почетное звание народного артиста УССР. Этому предшествовала прекрасно и вдохновенно сыгранная роль Омелька в «Мартыне Боруле» Тобилевича.

В последующих работах, сберегая комедийные «признаки» своих героев, актер наполняет их лирической пятнающей. Особенной мягкостью, теплотой овеяны его бакенщик («У каждого своя цель» Л. Баша), Морж («Чему улыбались звезды» А. Корнейчука), кум Потап («День рождения» Н. Печенежского). Евгений Васильевич ласково называет их всех — «мои деды». Именно в этих образах проявляется привлекательная сторона его таланта — умение увидеть поэзию в каждодневном, великое — в простом, обычном.

В пяти фильмах снялся Е. В. Бондаренко. «Путешествие в молодость», «Кровь людская — не водица», «Дмитро Горицвет», «Повесть пламенных лет», «Поэма о море». Работал с разными режиссерами. Но творческие встречи с крупным художником нашего времени А. П. Довженко оставили в его деятельности, как киноактера, самый большой след.

1960 год. Москва. Здесь показывает актер своих Гната Голого, Моржа, кума Потапа. После завершения декады украинского искусства в Москве Е. В. Бондаренко было присвоено звание народного артиста СССР.

И вновь следуют удачи в исполнении эпизодов. В спектакле «В день свадьбы» В. Розова актер создает правдивый народный характер человека житейской мудрости, с широкой душой.

Удивительно колоритен Пермяк из «Перекопа» Кавалеридзе. Его Пермяк — сама жизнь. Он рассудителен, отзывчив. Глубокая органичность, светлый юмор, мягкость и тактичность исполнения помогают актеру в раскрытии черт народного характера.

Аполлон Бекас в «Расплате» А. Корнейчука — стяжатель, растлитель душ, акула в мире хищников. Перед зрителем старый, по старомодному одетый человек, влюбленный в искусство, далекий от жизненной суеты, внимательный, отзывчивый. Он словно паутиной опутает Марию. Соболезнует, поддерживает, а на самом деле протягивает грязные лапы к деньгам. Такой Бекас, каким его показал актер, не пойдет на резкий конфликт с обществом. Он притаился, но всегда готов «выползти» и вцепиться в очередную жертву. А вот Питак в спектакле «Седьмое небо» Н. Зарудного не таков. Его Питак — явно отрицательный тип — склочник, враль. Актер играет роль легко, весело. Непосредственно радость видит зритель в финале, когда появляется гость из Африки. И сквозь эту радость начинаешь вдруг «ощущать», что большинство пакостей он делает по существу от скуки. Найти выход его энергии, приложить ее к полезному делу, и его Питак «заблестит» новыми — положительными гранями. В этом суть характера, которую понял талантливый актер. В «Трибунале» Макаенка Е. В. Бондаренко в заостренной почти до гротеска форме играет немецкого коменданта. Этот образ — законченная художественная миниатюра, верная правда жизни. Эта роль признана лучшей мужской работой на Украине в сезоне 1970 года. В сатирической, почти протесковой манере играет актер генерала Перецкого в спектакле «Патетическая соната» Н. Кулиша.

В каждом новом образе, в каждой новой роли актер стремится подчеркнуть черты, близкие нашей действительности, дать ответ на актуальные вопросы нашего сегодня. Волнуют высокой героикой, вдохновляют на благородные дела его романтические герои, учат любить родную советскую землю жизнелюбы типа Кравчины, зовут на борьбу с уродливым, эгоистическим в человеческой жизни сатирические персонажи. Страстность в утверждении идеалов нашей эпохи, в отрицании всего чужого, враждебного нам — одно из драгоценных качеств художника.

45 лет на сцене. Около 200 ролей сыграно. Этот человек многое сделал в искусстве и, безусловно, сделает еще. «Гореть, а не тлеть» — это девиз актера и закон его творчества. Этому учит своих студентов профессор Харьковского института искусств, народный артист СССР Е. В. Бондаренко.

И. РЕПИНА, театровед.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

НА СНИМКАХ: (справа, сверху вниз).

1925-й год. Театр «Березіль». Спектакль «Напередодні» по пьесе Пилипенко. Постановка Л. Курбаса. Художник Б. Шкляев. Сцена в камере. Каляев — Амвросий Бучма;

1937-й год. Спектакль «Правда» по пьесе А. Корнейчука. Режиссер-постановщик М. Крушельницкий, художник В. Меллер. В роли В. И. Ленина — М. Крушельницкий;

1946-й год. Удостоенный Государственной премии спектакль «Ярослав Мудрый» по пьесе И. Кочерги. Постановка М. Крушельницкого. Художники Б. Косарев и В. Греченко. Музыка К. Данькевича. В роли Ярослава Мудрого — И. Марьяненко;

1947-й год. Удостоенный Государственной премии спектакль по пьесе Л. Дмитерко «Генерал Ватутин». Постановка режиссера Л. Дубовика, художник В. Греченко. В роли ординарца Ватутина Прохора — Ф. Радчук;

Последняя премьера театра имени Шевченко «Калиновий гай» по пьесе А. Корнейчука. Сцена из спектакля. Наталья Ковшик — заслуженная артистка УССР С. Чибисова, Верба — артист В. Ивченко и Батура — народный артист СССР Л. Тарабаринов (снимок слева).