

ТВОРЧЕСКОЕ ЛИЦО ТЕАТРА

МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ, как старейший эстонский театр «Ванемуине», который этой осенью открыл свой 94-й сезон, стал известен и популярен во всем Советском Союзе. Мы привыкли к тому, что репертуар театра всегда свеж и продуман, привыкли к жанровому разнообразию спектаклей, к так называемым «синтетическим» артистам. Для нас стало обычным и то, что вечерами перед театром стоят прибывшие из колхозов, с отдельных предприятий Тартуского района или даже из других городов Эстонии автобусы и грузовики. Это — лицо «Ванемуине». Именно это лицо и стало привлекать внимание большого круга людей. Посмотреть спектакли «Ванемуине» все чаще и чаще приезжают жители Москвы, Ленинграда, Вильнюса, Риги и других городов. И пишут о «Ванемуине» часто. Совсем недавно в «Советской культуре» появилась статья, озаглавленная «Школа мастерства». Значит, есть чему учиться у небольшого эстонского театра.

Популярность «Ванемуине» ожидается не только на интересе к своеобразной организационной структуре театра-комбината, где совмещаются все виды театрального искусства. Широкое признание «Ванемуине» определяется прежде всего его творческими принципами. Именно благодаря этим принципам театр приобрел не местное, а всесоюзное звучание.

Всесоюзное звучание... Это не только красивые слова, которые употребляются в юбилейных речах или других особо торжественных случаях. Они обязывают и будни «Ванемуине» рассматривать, исходя из складывавшихся годами и получивших признание творческих принципов театра, определяющих его лицо.

Одним из основных творческих принципов «Ванемуине» можно считать широту кругозора, умение видеть явления жизни и искусства в далекой перспективе. Театр в главе с его главным режиссером народным артистом ЭССР Каарелом Ирдом умеет ставить перед собой такие задачи, которые обеспечивают дальнейшее развитие творческих возможностей коллектива.

Сейчас, когда после встреч руководителей партии и правительства с работниками искусства, после июньского Пленума ЦК КПСС, вопросы художественного творчества стали в центре особого внимания нашей общественности, мы особенно ясно чувствуем, что основа успеха «Ванемуине» заключается в последовательности, целеустремленности, идейности и содержательности его творчества. Воспитательные функции искусства, задачи формирования эстетических вкусов зрителей для «Ванемуине» не простые фразы, а основа всей его деятельности. Было время, когда организованные посещения театра сельскими зрителями было редкостью, да и шли эти зрители главным образом на оперетту или комедию. «Ванемуине» не считал для себя лишним ездить на гастроли в сельские районы с оперой. А теперь уже стало обычным явлением, что колхозы заказывают большое количество билетов на, скажем, «Обручение в монастыре» Прокофьева, не говоря уже о балетных спектаклях. Расширяется круг зрителей театра, повышаются их идейные и эстетические запросы.

Воспитательная работа «Ванемуине» умна и дальновидна. Театр знает, что серьезная и важная по мысли пьеса не всегда сразу дает много аншлагов. Как ни важны экономические соображения, — есть вещи, особенно в искусстве, которые нельзя измерить непосредственной прибылью. «Коэффициент полезного действия» таких спектаклей, как, например, «Жизнь Галилея», выявляется позже. «Ванемуине» не плетется в хвосте у своей публики, а ведет ее за собой, умело направляя ее вкусы. При этом запросы зрителей, их состав нигде, наверное, не изучаются так глубоко, как в «Ванемуине». Годами ведется здесь учет всех коллективных посещений. Простые тетрадки с колонками цифр и названиями районов, колхозов, предприятий свидетельствуют о постепенном расширении области воздействия спектаклей театра. В начале каждого сезона в «Ванемуине» уже много лет подряд распространяются среди зрителей анкеты. Вдумчиво, серьезно учитываются здесь ответы на каждый вопрос. В результате изучения запросов зрителей и их вкусов «кассовыми спектаклями» в «Ванемуине» стали такие идейно и художественно полноценные произведения, как «Океан» Штейна, балет «Пер Гюнт», опера «Аида». Этот перечень можно было бы продолжать долго.

Ориентация на конкретных местных зрителей способствует формированию интересного творческого облика «Ванемуине». А это в свою очередь привлекает к театру внимание самого широкого круга зрителей, вплоть до московских, ленинградских, киевских,

В деятельности «Ванемуине» чувствуется диалектическая связь между национальным и интернациональным, между традициями и новаторством.

Чтобы искусство было по-настоящему интернациональным, надо, чтобы оно было глубоко национальным. Глубокое знание национального характера и стиля находит в «Ванемуине» отражение в художественных образах. В то же время в спектаклях театра нет национальной ограниченности. Именно поэтому такой, казалось бы, сугубо эстонский спектакль, как «Портной Ылк», понятен всем без исключения — и даже без перевода!

«Ванемуине» с честью хранит традиции реалистического искусства, психологического проникновения в образ, он дорожит традициями синтетических драматическо-музыкально-танцевальных спектаклей. Но в то же время театр идет в ногу со временем. Разве не подлинно новаторскими являются такие, например, спектакли, как «Вечный человек», где современной трактовка «Царя Эдипа» Софокла дополняется «Лунной ораторией» Тамберга, посвященной покорению человеком космоса? В то же время на сцене «Ванемуине» не было и нет места формальному экспериментаторству, модернистским выкрутасам.

И еще один очень важный творческий принцип «Ванемуине» — это дух студийности, дух творческого беспokoйства и вечных поисков. Как часто «Ванемуине» становится для нас как бы первооткрывателем интересных, но малоизвестных нам произведений. Недавно, например, там впервые в Советском Союзе состоялась премьера оперы венгерского композитора З. Кодая «Хари Янош». Как часто в «Ванемуине» смело выдвигается молодежь на ведущие роли!

Если мы обратимся конкретно к прошедшему сезону и к перспективам сезона 1963/64 года, то нас прежде всего должен заинтересо-

вать вопрос, всегда ли остается театр верным своим творческим принципам, что мешает и что способствует его дальнейшему развитию.

Если коснуться драматических спектаклей, то можно заметить одно любопытное явление. Шестнадцать лет назад «Ванемуине» сложился своей драмой. Теперь драматический сектор как бы уступает свои позиции музыкальному. В чем же дело? Неужели драматическое искусство в «Ванемуине» идет вспять в своем развитии? Нет. Вернее было бы сказать, что в данный момент музыкальный сектор идет вперед быстрее, а драма стала отставать в темпах развития. Нельзя согласиться с теми, кто говорит, что спектаклей такой силы воздействия, как «Железный дом» и «Неуловимое чудо», которые театр показывал во время Декады эстонской литературы и искусства в Москве в 1956 году, в последующие годы уже не было. Такое утверждение было бы не совсем точным. Тот же «Океан», например, по своему уровню не ниже, если не выше, декадных спектаклей. Но если мы скажем, что для сегодняшнего дня, спектакля такой важности и целостности, как для своего времени был «Железный дом», в репертуаре «Ванемуине» нет, то это будет правильно. Время ушло вперед, требования выросли. Хочется надеяться, что в дальнейшем у «Ванемуине» появится спектакль, затрагивающий самые насущные вопросы современности.

Это вовсе не означает, что прошлый сезон был в «Ванемуине» неудачным для драмы. Даже наоборот. На общем не особенно радостном фоне сезона у «Ванемуине» по сравнению с другими театрами республики был ряд серьезных удач. Театр оставался верным своему принципу — включать в репертуар интересные, разнообразные драматические произведения. И хотя такие пьесы, как «Нас где-то ждут» А. Арбузова и «Мне тридцать лет» Э. Петерсона, подвергались критике, несомненно, одно: театр сумел выявить в этих произведениях все лучшее и начать на их основе серьезный и важный разговор об ответственности человека перед своим временем, перед самим собой, о настоящем товариществе, о взаимном уважении людей в нашем новом обществе. Ведь не случайно, что «Мне тридцать лет» стал одним из наиболее посещаемых спектаклей сезона. В трактовке «Ванемуине» это пьеса о новых, подлинно требовательных и подлинно дружеских отношениях между людьми. Это пьеса о том, как легкомысленная девушка Розе почувствовала ужас бессмысленного существования, невозможность жить без большой цели.

Классика была представлена в репертуаре сезона «Царем Эдипом» в очень сильной постановке В. Пансо и «Горе от ума» Грибоедова — дипломным спектаклем молодого режиссера Х. Харавэ. Очень порадовало серьезное и вдумчивое режиссерское прочтение Х. Харавэ «Горя от ума», отличный перевод Я. Кросса (специально заказанный театром). По сути дела «Ванемуине» впервые по-настоящему открыл эстонскому зрителю бессмертные достоинства комедии Грибоедова. Типично для «Ванемуине» и смелое выдвижение на ведущую роль молодого актера — Чацкий в исполнении Э. Хярмакула очень лиричен, чист и поэтичен, непреклонен в своих убеждениях.

Театр остался в долгу перед зрителем в той области, где он раньше завоевывал большой успех. — в области современной эстонской драматургии. Есть надежды на новые произведения Ю. Смуула, А. Каалепа и других, но это только надежды, а пока театр не может

выполнить своей самой первой обязанности.

И еще один упрек — зрители давно уже ждут от театра нового прочтения некоторых произведений эстонской классики. Кому же заставить снова зазвучать в унисон со временем «Оборотень» Кицберга или пьесы Таммсааре, если не «Ванемуине»?

Мы обязаны отметить, что драматическая труппа театра сейчас переживает немалые трудности. Сказались некоторые объективные причины — во всей республике очень малочислен состав актеров среднего поколения. В результате перехода некоторых ведущих актеров на работу в таллинские театры и перекомпонования труппы актерский состав «Ванемуине» стал неровен. К тому же коллектив получил мало пополнения молодыми квалифицированными актерами. Так что сейчас «Ванемуине» как бы заново переживает период формирования, создания нового ансамбля. И это не может не отражаться на качестве спектаклей, даже очень сильных по идейному и художественному замыслу.

В «Ванемуине» сейчас налицо немало хороших драматических актеров — ярких и интересных индивидуальностей: Э. Тамул, Х. Пэап, П. Руубель, Э. Лийгер, Л. Лаатс, Х. Эльвисте, Я. Саул, Э. Колле — всех не перечислить. Теперь нужно, чтобы с новым пополнением, так сказать, на новой ступени развития, была восстановлена ансамблевость спектаклей.

Если «Ванемуине» раньше славился хорошими бытово-психологическими спектаклями, то теперь он подошел к завоеванию рубежей в «большой классике» («Венецианский купец», «Царь Эдип») и в философской, интеллектуальной драме («Жизнь Галилея»). Этот процесс освоения новых границ постепенный и трудный. Он требует актеров нового типа — умных, высокоинтеллектуальных, способных дать «максимум внутреннего при минимуме внешнего». Тенденция, намечившаяся в «Ванемуине», позволяет надеяться, что театр достигнет нового уровня в развитии своего драматического искусства.

В области музыкальных спектаклей «Ванемуине» за последние сезоны шел от одного успеха к другому. Он стал по сути дела настоящим музыкальным театром, который нередко обгоняет даже коллектив академического театра «Эстония». Предпосылкой быстрого роста явилось пополнение труппы новыми квалифицированными певцами из консерватории и артистами балета из хореографического училища. О высоком уровне музыкальных постановок свидетельствует, например, интереснейший спектакль, состоящий из трех частей — «Сельской чести» Масканьи в великолепной реалистической постановке У. Вяляютса, остроумно стилизованной «Кюфейной кантаты» Баха и балета «Паганини» на музыку Рахманинова в постановке главного балетмейстера театра Иды Урбель.

Если в 1956 году «Ванемуине» на Декаде в Москве завоевал успех драмой и опереттой, то сейчас он приглашен в Кремлевский театр, как театр всех жанров. Это — высокая оценка трудолюбия и упорства коллектива.

Признание обязывает. «Ванемуине» в основном всегда оставался верным своим высоким творческим принципам. Но требования растут, а «Ванемуине» еще сам воспитывает себе все более требовательных зрителей. Только сохранять однажды завоеванные позиции нельзя, так как в сущности это означало бы движение назад. Творчество — это вечное движение вперед. Надеемся, что у «Ванемуине» найдутся для этого силы и сейчас и в будущем.