ЗВЕЗДА
г. Пермь

«ТЕАТР НЕ ОТОБРАЖАЮЩЕЕ ЗЕРКАЛО, А—УВЕЛИЧИВАЮЩЕЕ СТЕКЛО»

К гастролям театра имени Вл. Маяковского

Второго августа спектаклем «Гамлет» начинает гастроли в Перми интересный театральный коллектив страны — московский театр имени Вл. Маяковского. Основу его репертуара составляют пьесы, рассказывающие о нашем современнике. Спектакли театра, которым суждено дать большой художник сцены Н. П. Охлопков, отмечены ярким творческим своеобразием. Они проходят с большим успехом не только на сцене в Москве. Тепло принимали театр им. Маяковского зрители Польши и Чехословакии, многих городов Советского Союза—Ленинграда, Киева, Новосибирска, Свердловска и других.

Одна из самых ценных черт этого коллектива—стремление сделать театральное представление подлинно народным зрелищем, разговаривать со зрителем о том, что его сегодня больше всего волнует, разговаривать предельно простым и предельно выразительным языком. В частности, это стремление проявляется в неразрывной слитности творческой жизни театра с его организационной работой. Выступления театра имени Вл. Маяковского проходят не только в театральных зданиях, но и в сельских клубах, на полях и площадях. А у себя дома, в Москве, театр подготавливает спектакли, которые должны быть показаны многочисленной аудитории во Дворце спорта в Лужниках и в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха им. Горького, вмещающего которого вмещает более 10 тысяч зрителей.

Мы принимаем театр Охлопкова в своем городе впервые. Пермяки проявляют к нему большой интерес: уже за два недели до начала гастролей над кассами оперного театра, в котором будут идти московские, появились вешалки на первые спектакли. А сейчас проданы почти все билеты на спектакли, которые пойдут во Дворце культуры имени Сталина.

Хочется пожелать нашим гостям большого творческого подъема, вдохновения на гастролях в Перми.

Наш главный герой — человек

Н. ОХЛОПКОВ,
народный артист СССР,
гл. режиссер театра
им. Вл. Маяковского

Приближение к объективной исторической правде всегда выделяло художников-реалистов во всех видах и родах искусства. Но лишь метод социалистического искусства, осваивая все достиженчтое критическим реализмом, не только позволяет раскрыть со всей глубиной, что есть и какой есть человек, но и чем, каким должен быть человек.

Непременным условием всего нашего творчества мы ставим партийную направленность каждой постановки.

Другое наше устремление — обеими ногами стоять на почве реальной действительности, жить боевыми проблемами жизни, утверждать связь с массами. Поэтому репертуар нашего театра, в особенности за последние годы, строится главным образом на советской драматургии. Современность — основной момент, характеризующий облик театра имени Маяковского.

Нашим третьим устремлением является революционный романтизм. Он заложен в репертуаре, в стремлении изобразить героику борьбы советских людей на коммунизм.

Социалистический реализм — это не одно из творческих «направлений», не одна из художественных «школ». Это — метод, но метод, который имеет дело с чрезвычайно богатой разнообразием всяческих творческих индивидуальностей и целых творческих направлений.

Особое значение для развития творческого разнообразия социалистического реализма имело ленинское положение о том, что в искусстве, безусловно, необходимо обеспечение большого простора личной инициативе, индивидуальным наклонностям, простора в мысли и фантазии, форме и содержании.

Режиссеры советского театра Юрий Завадский, Рубен Симонов, Алексей Попов, Георгий Товстоногов, Николай Акимов, Борис Равенских и много других — это же совсем разные творческие индивидуальности, по-разному понимающие современную природу театрального искусства, по-разному работающие с драматургами, художниками, композиторами и актерами. Но всех их объединяет единое идейное и политическое устремление.

Дважды за последние годы строители МХАТ по-своему «разгадать» драматургический мир Леонида Леонова, а попутно, невольно соревнуясь с МХАТом, пробовал найти свое понимание драматургии этого писателя и театр имени Маяковского. В результате — без чрезвычайно огромный успех у зрителей, выпавший на долю нашего спектакля «Садовник и тень».

Впервые на своей сцене театр имени Маяковского, ищет вечную разгадку датского принца, а попутно, соревнуясь с ним, пробовал найти свое понимание Гамлета вахтанговцы. Нам кажется, что и здесь мы победили. Зритель очень высоко оценивают страстную игру такого замечательного мастера сцены, как Евгений Самойлов, и глубокую задушевность и непосредственность самого юного Гамлета в мире — Эдуарда Марцевича.

Сейчас наш театр в вахтанговцы ведут творческий спор, почти одновременно поставив талантливую, новаторскую пьесу Алексея Арбузова «Иркутская история». Этот спектакль является для нас не сомненно программным, так как в нем мы стремились показать народность и жизненность всего происходящего в пьесе Арбузова. Билеты на этот спектакль в Москве достать почти невозможно. Естественно, что нас волнует, как отвесится пермяки к нашему труду.

Пьеса Арбузова «Иркутская история» открывает огромные возможности для игры актеров, и мы рады, что, помимо великолепного исполнения А. А. Хановым роли Сергея, наша молодежь с огромным сердечным жаром, со своей пылкостью молодости и с большой мощью создала ряд прекрасных образов.

В спектакле «Иркутская история» многое совершается вокруг любви Валентины — Виктора — Сергея, но эта «громада-любовь», этот «пожар сердца», выражаясь словами Маяковского, не только не заслоняет общественные мотивы пьесы, а, наоборот, усиливает их, делая всю пьесу обобщенной картиной жизни участников одного из больших строительств на Ангаре.

Вспоминаются золотые слова И. Тургенева: «Я нахожу, что только благодаря любви наступает тот особый расцвет человека, который не может быть вызван ничем другим».

Вы посмотрите нашу работу, дорогие пермяки, вы досмотрите, как играет — вся в огне цельных чувств — актриса Светлана Мизерная роль Валентины, какой совершенно нешаблонный, простой и человеческий характер создает Эдуард Марцевич, какой виртуозный поток мыслей и чувств вливается на души Виктора, которого играет артист Александр Лазарев... Мне очень хочется узнать, как пермяки примут нашу «Иркутскую историю».

Работники советского искусства выполняют ответственную задачу — на новом этапе развития страны выпустить на сцену такие произведения, которые помогали бы нашему зрителю, — а ведь в нашем распоряжении — и классическое наследие, и лучшие произведения современных драматургов — выбрать из всего этого то, что в наибольшей мере сохраняет свою идейную ценность, и выпустить недавно покойный Александра Штейна «Весенние скрипки». Это умная пьеса, но в ней нет всякого умничания. Единичное в ней неразрывно связано с общим, личное волнуется в ней с серьезным вопросом, по никакого оттенка серьезничания, надуманности, фальшивости. Автор пьесы, набравшая всего этого, зритель уходит после спектакля не только взволнованным, но и обогащенным. Время, но и напоминанием большими мыслями о новой жизни и о советских людях.

Здесь пермяки увидят одного из ведущих артистов нашего театра Льва Наумовича Свердлина. Тоже же они увидят другого мастера сцены — Максима Максимовича Штрауха, в этом же спектакле заняты народные артисты Вера Орлова и Татьяна Карпова, Александр Хилов и другие.

Художественная индивидуальность каждого из актеров выявляется естественно, не только в этом спектакле, но и в ней индивидуальности актеров ширяю раскрыты, но и в целом ряде других. И очень хотелось бы, чтобы зрители стали друзьями наших актеров, познакомились в полном объеме с работами последних, с ними и комедии, и в трагедии, и в драме.

Поэтому театр стремится раскрыть дарования и мастерство актеров в разных планах. Играя в комедийную роль Петрушева в «Вечном странствии» Леонова, Свердлин в то же время раскрывает в другой роли один из глубочайших человеческих драм в образе писателя Несговорова из пьесы братьев Тур «Побег на ночи».

Другой пример. Вместе с полной душевного порыва и юмора роль Майра в спектакле «Сонет Петрарки» Вера Ордова блестяще играет вторую роль. Вместе с ним выходит из-под власти актерских привычек, а каждый созданный ею образ всегда смел, и глубок.

На моих глазах творчески выросла в замечательного художника-мастера М. И. Бабанова. И именно за роль Ирины в пьесе «Великодушное поражение», и Тони в одноименной прославленной пьесе А. Арбузова, и не Нунобоки Кей в японской пьесе Каору Мотояма, поставленной в нашем театре японским режиссером Иосио Окадо.

М. М. Штраух вложила столько ума, энергии, чувств, мыслей, мастерства в изображение образа Владимира Ильича Ленина (в фильме «Рассказы о Ленине»), что порой даже непонятно мне, опытному, чтобы не сказать «старому», режиссеру, откуда у этого блестящего артиста берется такая сочная комедийная шутливость, с какой он играет роль писателя Шамотова в спектакле «Весенние скрипки».

В течение долгих месяцев я работал с Евгением Самойловым над образом Гамлета. После каждой репетиции нежный из нас возвращался домой с воскресшим воображением, с душой, пылающей страданиями Гамлета. Но посмотрите на Самойлова в роли Анохина в новом спектакле «Время любить». Отсюда этот, чудодей-актер берет столько разных красок? Ведь они не этот готовыми в кармане актера. Значит, они в его душе? Значит, душа актеров должна быть огромна, как мир! Как удивительно, прекрасно быть актером! Театру будет очень интересно узнать, что же зритель думает по этому вопросу. Я еще не видел нашего советского зрителя, который бы не горел горением актера, его думами, его устремлениями и не был бы самым большим другом его.

Я с удовольствием готов рассказать зрителям о о других актерах и актерах нашего театра. Сделовало бы подробно и можно рассказать о Г. И. Кириллове и его многочисленных и разнообразных ролях, о Петре Арканове и Косте Кайне (в «Аристократах»), о Юлии Фи Гинзер, Вере Гердрих, Татьяне Карповой, Александре Москалевой, Клавдии Путачевой, Евгении Комаровой, о Нине Тер-Осипян, о самой молодой актрисе Изумлевой и о многих других. Но я боюсь предупредить возможность у зрителя собственного суждения, — мне ведь важно было сказать только одно: режиссура нашего театра

Б. Ф. Дудин,
Е. И. Зотова,
Б. Е. Толмазов,
А. В. Кашкин,
М. М. Штраух,
И. Онада) в своих работах стремится утверждать веру в силу творческих исканий. Мы не забываем о силе режиссерского искусства, но самое важное, самое главное для нас — актер.

Творческий лозунг дня нашему театру дает, чьим именем он назван: театр не зеркало, которое отражает, а стекло, которое увеличивает.

Наше стремление, прежде всего, — сделать важнейшей фигурой на сцене — человека.

Основа принцип актера.

Каждая постановка — «единоличье» всех искусств драматического, артистического, режиссерского, музыкального, декоративного, архитектурного и других. Но актер на сцене — главное, это главное можно наилучше, по нашим понятиям, утверждать, если актер твердо придерживается принципа «переживания», утвержденного великой Станиславского, с одной стороны, и всемерным использованием условной природы театра, с другой. С одной стороны — вольная правда в игре актера, а с другой — условность в декорациях, в оформлении, всемерное использование музыки хорошего, архитектурного построения оценической площадки, в традициях народных представлений на площадях. Все «искусства-волшебницы» помогают актеру создать не только «художественный образ» каждого персонажа, но и образ всего спектакля в целом. Каков мир человеческих душ, какова эпоха, социальное и политическое «зерно» пьесы, таков и художественный образ спектакля, его художественный образ в целом.

Следует подчеркнуть, что мы последовательно не вообще условностью, а, как сказал один зритель, — реалистическая условность, что идет от народного театра.

Подбор и нахождение необходимых элементов условности осуществляется у нас, прежде всего, под знаком реалистичности этих элементов. Поиски реалистической условности возникли из стремления пойти по такому творческому пути, который бы с большой силой вмешивался в творческий фантазии зрителя, помог бы спектаклю наиболее ясно и точно доносить идею пьесы, содержание ее, художественную особенность актера и, прежде всего, его слово.

Конечно, самое главное в театре — пьеса. Но при наличии глубокомной, волнующей душу зрителя пьесы следует подумать и о новой архитектурной форме зрительного зала и сцены. Мы ищем, ищем мы строим на сценических площадках, вынесенных со сцены в зал, и заполняем и сцену зрителями, а не только партер. Мы хотим поставить зрителя в такое отношение, при каком он становится как бы соавтором спектакля, его «соучастником», активным свидетелем и сцены, который находится в центре действия.

Мы чрезвычайно рады встретиться с пермяками, нашими новыми, требовательными и серьезными друзьями. Мы будем чрезвычайно благодарны и зрителям, и нашим товарищам по театральному искусству, если сумеем быть на высоте их требований.

Известный драматург В. Розов писал о спектакле театра имени Вл. Маяковского «Гамлет» в постановке Н. П. Охлопкова обманом публицистический, декларативный характер драмы, что точно соответствует характеру Гамлета. Когда мы репетировали, мы учитывали свой почерком данной пьесы — получается превосходный почерк.

Большой успех выпал в этом спектакле на долю молодой актрисы Светланы Мизерной. Критики сравнивают ее с более опытной Юлией Борисовой, играющей роль Валентины в постановке театра имени Вахтангова, и утверждают, что Мизерная на голову выше Юлии Борисовой по эмоциональную высоту, на которую Ю. Борисовой и не удалось подняться в роли Валентины.

На нашем снимке запечатлена одна из сцен первого действия спектакля по пьесе А. Арбузова «Иркутская история»—свадьба Сергея (арт. С. Марцевич) и Вали (арт. С. Мизерн).

Театр имени Вл. Маяковского пользуется огромной популярностью у москвичей. Каждый вечер на всей улице Герцена, где находится здание театра, и в прилежащих к ней переулках можно слышать почти безнадежные вопросы: «Нет лишнего билета в Охлопкову?».

Но лучше всего об успехах говорят цифры. Спектакль «Аристократы», поставленный три года назад, показан театром более 1 000 раз, «Гамлет», «Маленькая студентка», «Леди и джентльмены» — более 500 раз каждый. «Сонет Петрарки» выдержал свыше 250 представлений. «Побег на ночи» и «Весенние скрипки» — по 200. Около 100 раз показана зрителю премьера театра — «Иркутская история».

Если внимательнее присмотреться к приведенным выше цифрам, можно установить, что наибольшим успехом у взыскательного московского зрителя пользуются спектакли, которые подпимают актуальные нашего современника проблемы.

Искусство несет радость

Вл. Маяковский

В нашем театре утвердилась хорошая традиция часто выезжать на гастроли. Это лучшая творческая зарядка для каждого театрального коллектива.

Мы впервые встречаемся с вами, дорогие пермские зрители! Хочется надеяться, что мы сумеем вас порадовать нашим искусством принесем вам радость. А это будет лучшая награда.

Мы побывали во многих городах нашей страны. И когда нам удавалось заставить зрителей волноваться за судьбы героев, которых мы изображаем, задумываться над жизнью, — это было самым моральное удовлетворение.

В Перми я выступал в роли Гамлета, Сердолова (пьеса Погодина «Аристократы»),

Е. САМОЙЛОВ,
народный артист РСФСР.

Музыка в спектаклях

Музыка в спектаклях нашего театра занимает большое и почетное место. Театр стремится выдержать единый принцип решения музыкального оформления как активного творческого начала, органически вплетающегося в ткань действия. Конечно, в различных постановках эта задача выполняется различными средствами, зависящими от общего режиссерского решения.

Так, например, в «Гамлете» страстный, эмоционально-взволнованный стиль спектакля побудил к соответствующему звучанию симфонического оркестра, то жгучее и грозное, то жалкое и дерзкое. В «Иркутской истории» ансамбли ролей, женских и мужских хоров, духового оркестра, гитар создают определенную атмосферу действия, подчеркивая его кульминационные моменты, придавая определенный колорит и характер.

Патетическое звучание женского хора и оркестра в постановке «Садовник и тень» более глубоко и эмоционально раскрывает драматургический миф спектакля. Тонко так же в «Сонете Петрарки» поставленная перед музыкой задача — раскрыть тонкие переживания внутренного мира героев — определить и «тембровый характер музыки, которую исполняют арфы и симфонический оркестр.

В музыке к пьесе «Побег из ночи» прием и строгий ансамбль с гитарой выражают две различные темы ночи, той среды, которой живут и действуют герои, и тему их личных чувств и переживаний, их духовного мира.

«Весенние скрипки» и «Время любить» — веселые, жизнерадостные комедии. Отсюда и своеобразный инструментальный кларнет музыки. В гиперболической сатире включены гитары, бьем, аккордеон.

Но каким бы разнообразным не было звучание музыки в спектакле, каким бы разнообразием не отличались приемы ее использования — перед нею главный режиссером театра Н. П. Охлопковым всегда ставится задача помочь раскрытию сценического действия, созданию сценического образа, раскрытию идеи драматургического произведения.

И. МЕЕРОВИЧ,
заслуженный артист РСФСР,
композитор,
главный дирижер театра.

Жизнеутверждающее звучание спектакля «Весенние скрипки» подчеркивается легкими, воздушными декорациями заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Кокаленко и В. Ф. Крмошвина. Образ весенней, новой Москвы окрашивает спектакль праздничным настроением.

Разносторонний актер

Лев Наумович Свердлин — мастером как актера драматического плана, умеющего глубоко проникнуть в психологию своего героя, а в минимальном запоминающиеся образы не только на сцене, но и в киноэкране — вспомним фильмы «Его зовут Сухэ-Батор», «Волочаевские дни», «Далекие и Москва», «Дорога к звездам» и другие. Но свой творческий путь Свердлин начал сорок лет назад как комедийный актер. Может быть, поэтому его драматические образы всегда бывают окрашены мягким лиризмом, в самые напряженные моменты драмы на лице актера сохраняется едва уловимая грустная улыбка...

В Перми народный артист СССР Л. Н. Свердлин выступит в спектаклях «Гамлет» — Полоний, «Побег из ночи» — Косого р.в, «Аристократы» — Павел Михайлович, «Весенние скрипки» — Петрицев и «Время любить» — Хапитонов.

В этих ролях Лев Наумович в последний раз выступал в Свердловске. Где театр находился на гастролях в июне. Вот что писала газета «Уральский рабочий» об исполнении Л. Свердлиным роли Павла Михайловича в спектакле «Сонет Петрарки» «Не поклонники ханжи-то бросских индивидуальных черточек, мысли-бесконечной во внешности... Слово, мысль — вот что является основным выразительным средством спектакля. Для каждым словом у героя Свердлина — большие раздумья, озабоченность судьбой товарищей».

Перед началом гастролей в нашем городе Л. Н. Свердлин прислал в редакцию «Звезды» письмо, в котором пишет: «Гастроли в Перми — это для меня, как и для всего коллектива, большое и волнующее мы, артисты, ждем встреч с пермским зрителем. Мы предполагаем побывать на заводах и фабриках, ближе узнать жизнь вашего города, который участвует в общем подъеме страны. Думается, что наши встречи будут полезны и интересны как нам, работникам искусства, так и вам, нашим зрителям».

На снимке: Л. Н. Свердлин в роли Петрицева («Весенние скрипки»).