КОММУНИСТ
САРАТОВ
— 5 АВГ 1964

«СОВРЕМЕННИК» И СОВРЕМЕННОСТЬ

ТЕАТР

Саратовские зрители за последние годы имели возможность познакомиться с рядом столичных, республиканских и областных театров. Нынешние летние гастроли принесли нам новую радость — встречу с «Современником».

Этот театр впервые в нашем городе, но о его спектаклях уже знали, с его актерами знакомы по кино, о направлении его поисков нередко спорили, читая различные отклики в печати.

Все это, впрочем, не могло заменить непосредственного общения. Теперь знакомство состоялось. Оно принесло раздумья, с некоторыми из которых нам и хотелось поделиться в настоящих заметках.

Слово «современник» определяет характер деятельности коллектива, его почерк, стиль. И в самом деле, в репертуаре наших гостей преобладают пьесы, о каждой из которых можно с уверенностью сказать: время действия — наши дни.

Где же ищет театр материал для своих художественных исследований действительности? Ареной конфликтов в его спектаклях становится и колхозная деревня, и рабочая окраина волжского города, и квартира, затерянная в каменных ущельях Нью-Йорка, и сказочное королевство, Рим, Прага, Ленинград...

Перефразируя известное изречение, можно сказать, что ничто современное театру не чуждо. В бурном кипении наших дней, в многообразии характеров, формируемых эпохой, с незаурядной проницательностью и гражданским мужеством «Современник» находит своих друзей и врагов.

В трудном и не всегда безошибочном поиске театра год от года все отчетливее определяются его эстетические позиции, зримее становится цель талантливого коллектива: утвердить своими спектаклями героя высоких нравственных идеалов, человека творческого, ясно осознающего свою ответственность перед обществом и отдающего людям лучшие порывы своей души. Все, что мешает формированию такого человека — нашего современника, — предается театром осуждению и осмеянию.

Думается, что наиболее масштабно, наиболее убедительно звучат эти идеи в спектаклях «Два цвета» и особенно «Без креста!», где борьба за прекрасные идеалы нашего времени [illegible] и обличениями.

Говоря об этом, нельзя не выразить сожаления по поводу отсутствия в гастрольном репертуаре наших гостей программного для них спектакля «Вечно живые» В. Розова, в котором творческие устремления «Современника» проявились столь последовательно.

Пусть не с такой полнотой, как в спектаклях «Два цвета» и «Без креста!», но тоже с достаточно глубоким проникновением в проблематику наших дней театр решает вопросы становления характера молодого современника в «Старшей сестре» А. Володина и «В дне свадьбы» В. Розова.

По своей природе, по всему своему строю «Современник» — театр психологического реализма. Изображение душевного мира героев, воссоздание множества точно подмеченных подробностей и деталей их бытия определяет саму атмосферу его спектаклей и тот исключительный по богатству и разнообразию калейдоскоп характеров людей нашего времени, которые предстали на его сцене.

Условные обобщения «Голого короля» и, в какой-то мере, пьесы В. Блажека «Третье желание» менее близки театру. И это не могло не сказаться на четкости формы и на стиле спектаклей.

Трудно с полной определенностью говорить о том, как сложатся в дальнейшем репертуарные поиски «Современника». Но некоторые направления видны. В этом смысле постановка «Без креста!» имеет для театра принципиальное значение.

Зритель, узнавший и полюбивший молодой театральный коллектив, возлагает на него большие надежды, связывает с его судьбой решительный поворот к большим проблемам наших дней, ждет, что на его сцене предстанут в ряду уже воплощенных и характеры героические.

Характеры героические! Говоря об этом, мы думаем о тех, кто стоит сегодня на переднем крае борьбы за коммунизм, кто претворяет в жизнь самую прекрасную мечту человечества. Как справедливо отмечала наша печать, таких характеров в сценических воплощениях «Современника» пока еще недостаточно.

Мы верим, что молодой театр не пройдет мимо этих дружеских пожеланий.

Театр — художник коллективный. Истина эта, на первый взгляд, столь очевидна, что, казалось бы, на доказательство ее не стоит и тратить времени. Почти нет теперь такого зрителя, который бы не знал и не чувствовал, что спектакль рождается лишь общими усилиями драматурга, режиссера, актеров, художника...

И все-таки поистине коллективным художником становится театр творческих единомышленников, объединяющий в своих стенах людей, которые ставят перед собой общие цели в искусстве.

То, что зрители Саратова увидели на спектаклях «Современника», убедительно доказывает — перед нами именно такой театр.

В чем это проявляется? Во многом. И прежде всего в вере коллектива в каждого актера и вере актера в коллектив. В «Современнике» нет небольшой группки «ведущих», которые бы из вечера в вечер представали перед зрителем только в ключевых ролях, нет и безликого окружения «корифеев». Здесь актер может сегодня играть главную роль, а назавтра появиться на сцене персонажем с одной—двумя репликами.

За примерами ходить недалеко. Галина Волчек, блестяще сыгравшая Грачиху («Без креста!»), занята в маленьких ролях в «Старшей сестре» и «Голом короле». Олег Табаков играет Лямина («Назначение»), Василия («В день свадьбы») и ему же поручены эпизодические роли Гвиччарди («Четвертый»), Повара («Голый король»). То же можно сказать о Евгении Евстигнееве, Татьяне Лавровой, Лидии Толмачевой, Игоре Кваше и многих других.

Именно это и помогает «Современнику» быть театром актера, привлекать к себе внимание и любовь зрителей многообразием сценических характеров.

В этом сказывается верность живым традициям МХАТа, детьми и внуками которого являются «современниковцы». Это отвечает требованиям наших дней, утверждающим театральное искусство, как искусство коллективное и демократическое.

У актеров «Современника» при всем разнообразии и неповторимости их талантов ощутимы и некоторые общие, присущие этому творческому коллективу черты, которые с достаточной полнотой раскрылись перед саратовским зрителем в период гастролей наших гостей: острота мысли и точность сценического рисунка, добываемые проникновением в самую суть драматического материала, в природу образов. В «Современнике» характер персонажа не связан с понятием о привычных амплуа, со сценическим штампом.

Какое богатство характеров предстает благодаря этому в лучших спектаклях театра, как доверительно относится зритель к найденному исполнителями! Разве видит он в юных героях «Без креста!» актрис, переодетых в мальчишеские костюмы? Разве догадывается, что роль старой Грачихи играет молодая актриса? Узнает ли он за смешной маской Камергера в «Голом короле» Михаила Козакова и в дряхлом Первом министре Игоря Квашу?

Но именно потому, что сам «Современник» естественность и полноту перевоплощения признает для себя непреложным законом, особенно досадно бывает, когда на его спектаклях обнаруживаешь порой актерский «пережим» (к примеру, у Олега Табакова в роли маляра в спектакле «Третье желание»), небрежность, несобранность.

И здесь хочется упрекнуть наших гостей за те частые замены и не всегда обоснованные вводы исполнителей, которые привели к несомненному снижению уровня некоторых гастрольных спектаклей. Нельзя не посетовать и на то, что Олег Ефремов — запевала «Современника» — как актер не принял участия в гастролях.

«Современник» — театр актера. Это одна из его главных художественных особенностей, ею определяются его место и назначение среди других театров, его позиции в современном искусстве.

Право коллектива идти таким путем неоспоримо. Но, видится нам, стремление «похоронить режиссера в актере» приводит в некоторых постановках «Современника» к нечеткости общего замысла, к тому, что не все спектакли оставляют впечатление гармоничного целого.

В известной мере это можно отнести, например, к спектаклю «В день свадьбы», в котором не ощущается отчетливого режиссерского решения. А вот в спектакле «Без креста!», особенно богатом актерскими удачами, в любой миг сценической жизни актеров отчетливо видишь и понимаешь каждое движение режиссерской мысли.

Среди постановщиков спектаклей, показанных нашими гостями, наряду с высоко профессиональной режиссурой О. Ефремова, А. Эфроса, Б. Львова, мы встречаемся с режиссерскими дебютами ряда талантливых актеров «Современника», пробующих себя на этом поприще. Сам по себе факт положительный и для этого коллектива органичный, но обязывающий театр бдительно бороться с проникновением малейших признаков дилетантизма в сложную область режиссерского творчества.

Мы столь откровенно и без обиняков говорим о некоторых сторонах деятельности наших гостей только потому, что к этому располагает нас сам театр «Современник»: с такой подкупающей прямотой, так доверительно говорит он со своими зрителями, что нельзя не отплатить ему тем же.

Гастроли молодого столичного театра в нашем городе стали значительным событием в культурной жизни Саратова. Опыт «Современника» может во многом оказаться полезным и для их саратовских товарищей по искусству. Речь в первую очередь идет о том духе студийности и одержимости своим делом, которое только и способно рождать настоящие художественные ценности.

Хочется верить, что нынешняя встреча «Современника» с саратовскими зрителями положит начало нашей дружбе, что мы еще не раз испытаем радость от общения с этим интересным театром.

Ю. КИСЕЛЕВ,
народный артист РСФСР,
Я. ЯВЧУНОВСКИЙ,
ассистент Саратовского университета