

Наш «Современник»

40 лет назад постановкой пьесы В. Розова «Вечно живые» началась биография этого театра

Вск. — 1996. — 12-18 апр. (м. 15) — с. 11

Виталий Вульф

Жизнь «Современника» делится как бы на две части: при Ефреме и после. В 1956 году открытие театра «Современник» стало событием планетарного масштаба. Все были поражены натуральностью того, что происходит на сцене, неукосной искренностью. Олег Ефремов, Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь Кваша — создатели театра, стремившиеся к тому, чтобы создать атмосферу взаимного доверия, объединяющего зал и сцену.

Театр открывал новую театральную эпоху: «Вечно живые», «Никто», «Голый король», «Два цвета» — это было начало. В само понятие «Современник» вкладывался особый смысл. Олег Ефремов — основатель театра, один из самых больших художников нашего времени, человек мощный, крупный, противоречивый — задумал создать театр, который бы самостоятельно мыслил. Он и никто другой, объединил своих учеников, единомышленников и сотворил «Современник». В те времена — это было больше, чем подвиг. Театр задавал современные проблемы жизни, касался того, что волновало всех людей, и сыграл огромную роль в изменении мышления и психологии целого поколения, которое застало сталинское время.

Спектакли «Современника» несли на себе печать ясности и точности мысли. Когда-то критики писали о Ефреме как о художнике трудных обстоятельств. Он уже в те годы был и великим мастер, и знаток современной психологии. В 1963 году Олег Ефремов поставил пьесу «Назначения» А. Володина. Со сцены пахнуло устойчивым бытом, точнейшей атмосферой, внутри которой живут люди. Галина Волчек и Игорь Кваша играли родителей. Олег Ефремов играл героя, их сына, а молодая Нина Дорошина — секретаршу Нюту, деловитую, болтливую мешанку, за облик которой скрывалась трагедия матери-одиночки, хорошего и очень доброго человека «Назначения» и осталась в памяти как одно из самых сильных зрительских впечатлений, а в его театре — Евгений Евстиг-

неев, ирравный сразу две роли — Куропеца и Мурло. Жизнь театра «Современник» на площади Маяковского в здании, которое снесли неизвестно зачем, — это старый упавший мир постсталинского времени, когда интеллигенция еще мечтала о будущем и имела свои идеалы, над которыми сегодня с удовольствием смеются те, кто родился в 60-е года. Никогда Евстигнеев не был так хорош, как в годы его работы в «Современнике»: Король-жених в «Голый король», ограниченный, тупой, жестокий, капризный, нервный, Чернов из первого спектакля театра «Вечно живые», вкрадчивый поплак и вымогатель. Сами в «На дне», не покаялись ни на кого, сидели, умный, человек, трезво глядящий вокруг. То были удивительные создания великого художника сцены. Тот старый «Современник» был любимым театром русской интеллигенции и молодежи, куда невозможно было попасть, с уникальной труппой, особой внутренней жизнью, своими правилами, ценностями, понятиями. Он сильно изменился за последние десятилетия, но в главном остался прежним — театром, который любит зритель.

В 1970 году Ефремов покинул «Современник», началась его жизнь во МХАТе. Короткое время театр возглавляло «коллективное руководство», а потом главным режиссером стала Галина Волчек. Она была одной из самых близких помощников и друзей Олега Ефремова. Вышла на сцену в первом спектакле театра в роли Никиты-хлебоборки в «Вечно живых» Виктории Розовой. Поставила «Двое на качелях» Гибсона с Татьяной Лапровой и Михаилом Козаковым (спектакль шел на сцене театра почти тридцать лет), «Обыкновенную историю» по роману Гончарова и в 1972 году оказалась во главе труппы.

О. Ефремов и Л. Толмачева в спектакле «Вечно живые»

награждения «Золотой маской», национальной театральной премией, какому же хочет видеть Союз театральных деятелей. После награждения Михаил Ульянов назвал имена двух уйдших артистов — Юлии Бороисовой и Веры Ершовой из Самары, отпавших жизни театру, и сообщил, что они получают особую премию «За честь и достоинство». Действительно, они заслужили. Но только ни Ульянов, ни Урин (секретарь союза, реально занимающийся его делами, он же директор Музыкального театра имени К. С. Станиславского и И. И. Мейерхольда) Данченко, он же незримо стоя-

щий за спиной этого ритуала награждения «Золотой маской» — не случайно его театр получил сразу три награды не подумали о том, что как раз в эти дни близится юбилей театра «Современник» и Галина Волчек, прослужившая в театре сорок лет, не только сохранила его, но и сделала «Современник» одним из самых художественно привлекательных театров страны. Не подумали не случайно. «Современник» — прославленный театр — давно уже живет как бы в стороне от театральных «тусовок» Союза театральных деятелей. Это отдельная тема, болезненная

Галина Волчек

было, но никогда и ничто не рвало слух, и всегда зрительный зал полон, и всегда за кулисами атмосфера уважения к сцене и тот особый воздух, который невольно объединяет людей, несмотря на естественные разлады и столкновения. Театр отличен тем, что умеет слушать Время.

«Три сестры», режиссура Галины Волчек. Надорванность тона, принужденность к последней черте придать Чехову тот напор, что требует от актеров особого ритма. Машу играют Марина Невелова и Ольга Дроздова. Марина Невелова, первая и блестящая актриса театра, временно живет в Париже и навещается в Москву раз в сорок дней. Публика возвращается каждый раз, ее поражает сила игры, ясность замысла, оригинальные трактовки. Капша — замечательный Чебуткин, Марина Невелова, Галина Петрова, Марина Хазова, Ольга Дроздова, Екатерина Семенова — талантливые актрисы. Играть сестер трезво и вдохновенно. Спектакль идет много лет, а ощущение премьеры не исчезает. Когда играют «Трех сестер» в США, где писали, что «это самый мощный удар по зрителью за последние много лет», Марину Невелову называли «русской Рой Бернар».

Последние премьеры театра: «Пигмалион» Шоу, «Визитер-

ские насмешники» Шекспира и «Карамазовы и Ала» по Достоевскому. Спектакли ставили Волчек, Сергей Янин, пришлец со стороны, и Валерий Фокин. Фокин в «Современнике» начинал и проработал в нем до 1986 года, почти пятнадцать лет. С его именем связывали «Валентин и Валентина» Рошана, «Кто боится Вирджинии Вульф?» Обли, «Провинциальные анекдоты» Вавилова. Он ставил много и очень хорошо работал. Спусти-

Е. Евстигнеев и Н. Дорошина в спектакле «Голый король»

десять лет снова пришел в «Современник» и поставил «Карамазовы и Ала» спектакль высочайшего профессионализма и холодной расстановки.

Вот прошла премьера «Пигмалиона», а на следующий день по радио «Эхо Москвы» критикесса Карась разругала спектакль, не оставив камня на камне. Валентин Гафт немедленно откликнулся эпиграммой: «Ты слишком высокомерно, тебе пока везет, Карась, но дело кончится ухом». Все это, конечно, театральные забавы. «Пигмалион» действительно уязвим, но только театр было бы полезно услышать не безаказательные оскорбления театральной журналистики, а аналитический разбор работы Елены Яковлевой, зани-

мающей ныне ведущее положение, талантливой, интересной актрисы, Валентина Гафта в роли Хитгини, одного из самых больших актеров современного театра, акварельной тчани, из которой Лилия Толмачева сотворила миссис Хитгини, эксцентричного рисунка Галины Соколовой, первой исполнительницы этой роли. Но между критикой и театром — ситуация отчужден-

Никто не пытался ни разу за

рок лет назад, не изменяющих ему никогда.

Казалось бы, ушли в прошлое давным-давно годы большого террора, а вот на спектакле «Крутой маршрут» по роману Евгения Гинзбург оации не умоляют, кто-то плачет, кто-то кричит «ораво», кто-то сидит с опущенной головой, не имея сил подняться. Смотришь незамысловатую пьесу «Грудные люди» израильского драматурга Бар Иосефа и слышишь настороженную тишину зрительного зала, а у входа толпы жаждущих попасть на спектакль. Пять лет подряд идет пьеса Николая Колды «Мурлин Мурло», и пять лет подряд зал торжест и хохочет над судьбами героев, которых блестяще играют Нина Дорошина и Елена Яковлева.

Этот замечательный театр живет с необикновенным чувством внутреннего достоинства, которое сохраняют Галина Волчек и директор театра Леонид Эрман, и вместе с ними умеющие на сцене тонко мыслить и тонко чувствовать Марина Невелова и Валентин Гафт, Игорь Кваша и Нина Дорошина, Лилия Толмачева и Лия Ахеджакова, Авангард Леонтьев и Елена Яковлева и все «современниковцы», ставшие мастерами: Алла Покровская, Галина Петрова, Геннадий Фролов, Елена Козелькова, Елена Миллиотти, Людмила Ивановна, Галина Соколова, Наталья Каташева, Валерий Хлевинский, Марина Хазова, Александр Кахун, Василий Мищенко, Михаил Жигалов, Сергей Гараев. И они любят свой театр. Выросло новое поколение: Ольга Дроздова, Инна Тимофеева, Мария Ситко, Татьяна Колежанина, Екатерина Семенова, Александр Берд, Борис Лявченко, Валерий Шальных, Максим Разувеев, Руслан Ковалевский. Они работают меньше, чем могли бы, но и сегодня — как и сорок лет назад — творят психологический театр живых людей, наделенных юмором и состраданием, иногда фантастический, иногда лирический и пронзительный. Может быть, потому «Современник», обращенный непосредственно к душе человека, пытающийся разгадать, что ей именно сегодня недостает, находит такой восторженный отклик в зрительном зале.