

РОЖДЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Когда-то меня как и всякого, кто знакомится с историей Академического Большого драматического театра имени М. Горького, поражало удивительное сочетание событий, которые предшествовали его рождению. Разгар гражданской войны, враг у ворот Петрограда, в самом городе голод, холера, Казалось бы, людям не до театрального искусства. Однако именно в это немногое трудное время группа представителей передовой художественной интеллигенции решительно взялась за создание первого советского драматического театра. У его колыбели стояли такие корифеи, как народный просветитель А. В. Луначарский, писатель М. Горький, поэт А. А. Блок, артисты М. Ф. Андреева, В. В. Максимов, Н. Ф. Монахов, Ю. М. Юрьев. Они хорошо понимали, сколь нужна революционным рабочим, солдатам, матросам высокая героика.

Когда 15 февраля 1919 года в помещении Оперной студии Консерватории на спектакле «Дон Карлос» Ф. Шиллера поднялся занавес, зрители были потрясены красотой и богатством премьеры. Молодая Советская республика не находила средств для того, чтобы новый театр представлял перед собравшимися в зале во всем своем блеске: интересная режиссура А. И. Лавренцева, великолепные декорации и костюмы по эскизам художника В. А. Шуко, великолепные актерские работы Максимова, Монахова, Юрьева.

Демократическая по составу аудитория — в зале преобладали рабочие и солдаты — принимала спектакль восторженно, с редким единодушием. Очевидно, тираническая по своему духу пьеса, пафос, прущий молодым героям шиллеровской драмы, оказалась созвучными той бурной эпохе. Так театр с первой же постановки ощутил радость зрительского признания.

Люди «Героическому народу — героическое зрелище» надолго определили творческую программу коллектива. Правда, тогда еще не было советской драматургии, и героико, в противовес мещанским, мелкобуржуазным пьесам, шедшим на сцену других театров, искали поначалу в шедеврах мировой классики. На подмостки Большого драматического пришли крупные характеры, яркие литературные образы, сочный язык произведений Шекспира, Шиллера, Мольера, Гольдони, Гюго.

В последующие годы обновлялся репертуар, выдвигались новые художественные задачи, но основные традиции театра, заветные его основатели и артисты первого поколения, — пока на сцене крупной человеческой личности, постоянной творческой поиски, — оставались неизменными.

Новый расцвет Большого драматического театра был связан с появлением первых советских пьес, с обращением коллектива к драматургии М. Горького. Известно, что именно для нашего театра написал Б. Лавренев «Разлом», у нас работала и создавала пьесы Ю. Олеши. Превратили актрисы А. Студенецкая, Н. Монахова, А. Александрова сочетали в себе яркими талантами и большие таланты коллег — О. Казико, А. Ларикова, В. Софронова, В. Подлипенко. Достаточно напомнить тот же «Разлом», показанный в день десятилетия Советского государства — 7 ноября 1927 года, спектакль, в котором Монахов блестяще и убедительно сыграл моряка Голауа, а Ольга Казико блестяще в роли Ксении.

В истории Большого драматического были и спады, и досадные ошибки, и неоправданные увлечения «модой» — ею особенно грешили случайные, приглашенные со стороны постановщики. Как всякий жи-

вой организм, театр «болел», но всегда находил в себе силы выздороветь благодаря великому торжеству революционного тленения в ряде актеров и в работе удавалось постичь стиль и назначение первого советского театра. Многие крупные мастера — А. Лавренцев, К. Тюркский, А. Диккий, Б. Бабочкин, Н. Раппельпорт — были художниками-реалистами, им обаял коллектив наиболее яркими спектаклями.

Особенно важным оказалось в тридцатые годы обращение к горьковской драматургии. Наш театр в формально вошел в великого писателя — он был одним из его организаторов, он сформулировал его программу: «Необходимо показать... человека-героя, рыцаря самоотверженного, страстно влюбленного в свою идею... — человека честного деяния, великого поэта». Но сама встреча с творчеством М. Горького произошла лишь в 1932 году, после того как театру присвоили его имя. Первые попытки были не слишком удачными: спектакли «Егор Бузунов и другие», «Достигаев и другие» не получили широкого общественного признания. Но уже постановка «Мещанин» в 1936 году Алексеем Диким сыграла заметную роль в становлении драматургии Горького на сцене нашего театра. О. Казико, В. Подлипенко, А. Лариков, Н. Корн, В. Софронов образовали великолепный актерский ансамбль, сумевший показать глубину и многогранность характеров героев пьесы.

Событием театральной жизни Ленинграда стали «Дачники», воплощенные в 1939 году Борсом Бабочкиным. По тем временам это было значительное открытие самой сути горьковской драматургии, утверждение ее несомненной сценичности. Спектакль, в котором разнообразно и полно проявились реалистическое дарование исполнителей, долго жила на подмостках, пользовалась устойчивым зрительским признанием. В нем прекрасно играли Б. Бабочкин, О. Казико, В. Клардия, А. Никритина, В. Софронов, Г. Мичурин и другие.

Успех сопутствовал и последней постановке пьесы Горького «Враги» (режиссер Н. Раппельпорт). На сцену вышли такие актеры, как Н. Ольшан, Е. Копелян, В. Стрельчик. С их появлением стало ясно, что в театре растет талантливое молодое поколение, которому по силам принять эстафету мастерства от старших товарищей.

Однако в силу ряда обстоятельств в начале пятидесятых годов театр оказался в сложном положении. Менялись главные режиссеры, не было четкой репертуарной линии, появлялись спектакли, решенные наспех. К счастью, внутренняя жизнь любого театра не связана с удачами или неудачами, потому что репертуар театра — не собрание отдельных спектаклей или названий пьес, а рассчитанная на долгие годы художественная программа, в которую входят все многообразие драмы, литературы, драматургии. Важно одно: после удачей не заигрывать, не закоснеть, не почитать на лаврах, а всякую неудачу суметь обернуть на пользу, извлечь из нее урок. История знает примеры, когда иной сценический провал оказывался для судьбы театрального коллектива более значительным, чем шумный, но недолгий успех.

На мой взгляд, некоторый перерыв в продвижении Большого драматического (он прервался на начало пятидесятых годов) пошел на пользу.

За последние двадцать лет на сцене театра с новой силой прозвучали пьесы М. Горького, составившие своеобразный триптих: «Враги», «Мещанин» и «Дачники». Работа над горьковской дра-

матургией будет продолжена, в планах — драма «На дне». Мы обратимся также к лучшим образцам большой классики — русской и зарубежной, и современным иностранным и советским пьесам — без последнего театр не имеет права на существование. Именно современная драматургия была и остается главной в наших репертуарных поисках. Горазднее тем, что несколько значительных пьес поставили первыми в стране. Дело не в том, конечно, что мы обязательно хотели кого-то опередить. Просто театр, если он представляет собой восточный творческий организм, не имеет права мять проторенный дорожку, повторять афиши соседей, а должен постоянно открывать что-то новое, создавать свой оригинальный репертуар, современный по мысли и актуальный по проблематике.

На нашу сцену впервые вышли герои «Энергичных людей» В. Шукшина, затем «Протокола олдого заседания» А. Гельмана. Сейчас это олданы в самых популярных в мире советских пьесах ее играют во многих странах.

Гельман передал нам свое новое драматическое произведение... «Мы, живописцы...» Оно остро и бескомпромиссно поднимает важные проблемы сегодняшней жизни советского общества. И если в «Протоколе» преобладали открытая публицистика, то в новой пьесе перед нами сочетание публицистики и художественности, характеры героев здесь более объемные.

Большой драматический театр всегда стремился отмечать значительные даты в жизни страны. Так, к 50-летию Великого Октября являлся спектакль «Правду! Ничего, кроме правды!», к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина — спектакль «Защитник Ульянов» (это была первая постановка на Малой сцене, предназначенной для экспериментов, поисков, режиссерских и актерских дебютов), в яву 60-летия Советского государства ленинградцы увидели спектакль «Тихий Дон».

Две последние постановки М. Шолохова (в 1964 году была поставлена «Поднятая целина») во многом оказались нам полезными. Вообще, большая драматургия всегда удлялась предметом нашего пристального внимания. Заметно стремимся к интенсивности не только потому, что не хватает пьес. Даже при их избытке все равно обращались бы к произведениям Достоевского, Толстого, Шолохова, к лучшим книгам современных авторов.

Нам кажется, что такая практика не просто восполняет некоторые частые драматургические проблемы, а приносит в театр то разное русских характеров, тот живой и сочный язык, которые обогащают репертуар, в артистов, в зрителя. Мы создали спектакли по пьесам В. Твардовского, по поэме М. Шолохова (в 1964 году была поставлена «Поднятая целина») во многом оказались нам полезными. Вообще, большая драматургия всегда удлялась предметом нашего пристального внимания. Заметно стремимся к интенсивности не только потому, что не хватает пьес. Даже при их избытке все равно обращались бы к произведениям Достоевского, Толстого, Шолохова, к лучшим книгам современных авторов.

Несколько слов о нашей работе с зарубежными пьесами. При их обзоре если речь идет о западной драматургии — учитываем психологическую совместимость, те факторы, которые помогут советско-

му зрителю понять далекий и незнакомый ему мир. Что же касается пьес, созданных в социалистических странах, — из них отбираем самые современные, интересные для советских людей произведения. Всегда помним, что стал делает спектакль, что хорошая драматургия, талантливые актеры и внимательный зритель — это те компоненты, без которых нет успеха.

Сейчас на сцене трудятся четвертое поколение артистов Великого драматического. Ничего вместе с актерами старшего и среднего поколений они составляют основной костяк труппы. Профессионально зрелищными работами заявили о себе молодые Н. Данилова, Е. Попова, С. Крюкова, Н. Тенкова, Е. Алексеева, Т. Лебедева, Ю. Демьян, Г. Богачев, В. Юшков, А. Толубеев.

Должен сказать, что в практике нашего театра нет скидок на молодость и якобы неопытность. В труппу приходят актеры, не ученик. Поэтому зачастую оказываются знающими в одном спектакле с такими нашими ведущими мастерами, как Л. Макарова, О. Воронцов, К. Лавров, Е. Дебелев, В. Стрельчик, В. Ковель, Э. Попова, О. Басилашвили, Э. Шарко, В. Медведцев и другие. Во время репетиций требования к тем и другим абсолютно одинаковые.

В. И. Немирович-Данченко когда-то сказал, что театр живет жизнью только одного поколения, вотом: это другой театр. Думаем, определение это совсем справедливое — тот же МХАТ, не изменив своего творческого лица, существует не один десяток лет. Надеюсь, что и наш театр окажется «дедолжителем». К нам пришли новые силы, мы составили интересные и вполне конкретные планы. На днях покажем пьесу «Мы, живописцы...» А. Гельмана, собираемся делать спектакль по роману Л. Соболева «Калигула и реформы». Предлагаем обратиться к военной драме К. Симонова, нашего любимого автора, сделать сценический вариант повести Э. Казакевича «Звезда». В постановке Эрика Асеровского покажем одну из лучших пьес американской классики — «Наш город». Уайльдерс. В дальнейшем обратимся к драматургии А. Островского — наш театр перед ним в долгу. К его наследию нас влечет еще и тот старый ключ, который «отперялся» пьесы Островского, утерян, а новый пока не найден.

Шестидесять лет существует наш рожденный революцией театр. Главным, рад его работ и ставил спектакли коллектив, всегда было стремление идти в ногу с жизнью, с современностью, стремление проложить новые пути в советском театральном искусстве, ярким, пронзительным партийностью и народностью творчеством отвечать на запросы зрителя.

Сегодня у нашего коллектива большой праздник: за заслуги в развитии советского театрального искусства Академический Большой драматический театр имени М. Горького — первый театр, рожденный Великим Октябрем, — удостоен ордена Октябрьской Революции. Мы глубоко благодарны Советнической партии и Коммунистическому правительству за столь высокую оценку нашего труда. Награждение первым орденом обязывает нас отдать все силы, талант, мастерство созданию новых ярких произведений театрального искусства.

Г. ТОВСТОНОВ,
главный режиссер Академического Большого драматического театра имени М. Горького, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий