

ЗРИТЕЛЬ пришел в театр, и на душе у него празднично. Третий звонок. Погружается в темноту зрительный зал. Медленно раздвигается занавес. Начинается спектакль. Если это спектакль хороший, если судьбы сценических героев, их борьба, заботы и раздумья близки зрителям, то довольно скоро сотни людей, из которых большинство не знают друг друга, начинают жить одними мыслями, единими чувствами, одновременно весело смеяться, задумываться, украдкой (а то и открыто) утирать слезы или, вдруг прерывая действие, бурно аплодировать.

Я люблю наблюдать за зрителем. Это дает очень многое. Понимаешь, где актер играет взволнованно и увлеченно, а где он не загорается и не покоряет зрителя; понимаешь достоинства и недостатки драматургического произведения. А все это — богатейший материал для дальнейшего совершенствования спектакля.

Вспоминается премьера спектакля «Остров Афродиты» по пьесе греческого драматурга А. Парниса. Актеры очень волновались. Думалось: а как примет спектакль зритель? Сумеет ли донести до него замысел? Особенно волновалась заслуженная артистка РСФСР А. Зубарева, исполнительница главной роли матери греческого патриота Кирьякулиса, руководителя партизанских отрядов, которого английские колонизаторы бросили в застенки.

Спектакль шел к концу. Расстреляли Кирьякулиса. Трагически, но мужественно переживает его смерть мать. В такую страшную минуту своей жизни она принимает мудрое, человеческое решение: не мстить за гибель сына, а освободить заложника — англичанина, оказавшегося хорошим человеком, с добрым и честным сердцем. Скорбно звучит хор плакальщиц. На сцене в черном платье осталась одна мать. Она сказала взволнованные слова, обращенные к сыну. Медленно пошел занавес.

Некоторое время в зале стояла тишина. Затем, как шквал — аплодисменты. Зрители не спешили в гардеробную, не хотели расстаться с актерами. Очевидно, образ матери-патриотки в исполнении артистки А. Зубаревой надолго останется в сердце зрителя, как добрый советчик в жизни.

Есть у великого русского писателя Н. В. Гоголя замечательные слова: «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг тол-

па из пяти—шести тысяч человек, и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая ее по единицам, может вдруг потрястись одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Эта такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра».

Мы знаем, какое большое значение придавал театру В. Г. Белинский, сколько глубоких, вдохновенных строк посвятил он творчеству замечательных актеров Мочалова и Щепкина; знаем, как высоко ценили передовые люди России спектакли Малого театра, как горячо принимали зрители, особенно молодежь, пламенное творчество гениальной русской актрисы Ермоловой, в котором всегда звучал гневный протест против жестокости и несправедливости.

Коммунистическая партия, Советское правительство всегда бережно и требовательно относились и относятся к искусству вообще и к театру в частности, ибо велика воспитательная роль искусства в формировании мировоззрения и эстетического вкуса человека. В наше время, когда вся страна упорным и вдохновенным трудом строит коммунистическое общество, значение искусства возрастает еще больше.

Очень точно определил главные задачи искусства Н. С. Хрущев. Он говорил: «...Нам нужны такие книги, кинофильмы, спектакли, произведения музыки, живописи и скульптуры, которые воспитывали бы людей в духе коммунистических идеалов, пробуждали в них чувство восхищения всем замечательным и прекрасным в нашей социалистической действительности, рождали бы в людях готовность отдать свои силы, знания и способности беззаветному служению своему народу, желание следовать примеру положительных героев произведений и вызывали непримиримость ко всему антиобщественному, отрицательному в жизни...»

Это — очень ясная, глубокая и широкая программа творческой деятельности для советского художника — писателя и композитора, режиссера и мастера живописи, артиста и скульптора.

В БОЛЬШОЙ семье различных видов искусства одно из первых мест принадлежит театру. Театр существует для народа. Я глубоко убежден, что наибольшее воздействие на людей, воспринимających искусство, оказывает спектакль. Именно поэтому спектакль

способен наиболее плодотворно воспитывать зрителя, а раз это так, особенно важно следить за тем, чтобы театральное искусство было идейно верным и художественно полноценным.

Особенность театра состоит в том, что спектакль создается не одним человеком, а очень сложным коллективом, и коллективом необычным, людьми самых разных профессий.

Основой для создания спектакля является литературное произведение — пьеса. Выбор пьесы является самым ответственным этапом в деятельности творческого коллектива.

Несколько отвлекаясь, хочу сказать, что самая почетная и увлекательная работа в театре — это работа с местными драматургами. Драматург помогает театру, театр — драматургу.

Мне думается, свои творческие удачи наши драматурги В. Туренская и П. Мелисеев, две пьесы которых — «Своя линия» и «На перекрестке дорог» — мы поставили, должны делить вместе с театром, с актерами.

В создании современного спектакля участвует и художник. Он должен решить ряд задач, которых не решает живописец, хотя в их творческой работе есть и общее.

Театральный художник изобразительными средствами определяет для зрителя место, где происходит действие, создает необходимое настроение. Вот, скажем, художник Сегап, оформлявший у нас спектакль «Третья патетическая», создал условное, скупое торжественно-суровое оформление сцены. А художник И. Лепаловский очень поэтично, с прекрасным ощущением кавказской природы, ее чудесных снежных вершин, горных рек и тенистых лесов оформил инсценировку повести Л. Н. Толстого «Казаки».

Художник также должен хорошо понимать актера и режиссера, создать такую сценическую площадку, в которой было бы легко строить выразительные мизансцены.

Почти во всех спектаклях бывает музыка. Она либо сопровождает действие спектакля, либо, как увертюра, предвещает сценическое действие, либо присутствует в спектакле как песня, помогая раскрыть образ, создать необходимое настроение. Скажем, образ Пчелки в спектакле «Стряпуха» и «Стряпуха замужем» весь построен на талантливой музыкальности кубанского паренька, и народный артист РСФСР М. Кузнецов, обладающий незаурядным вокальным

дарованием, удачно и выразительно создает образ Пчелки.

ИСКУССТВО актера очень сложное и специфическое. Оно обладает особой выразительностью и силой громадного воздействия.

Особенность творчества актера состоит в том, что он не только творец художественного образа, но одновременно и материал для создания образа. Это физические данные актера: тело, руки, голос, лицо, мимика.

Основой для создания образа служит пьеса, но каждый подлинный актер по-своему осмысливает роль, углубляет ее содержание, творит характер. Именно поэтому очень интересно смотреть исполнение разными актерами одной и той же роли.

Неразрывное единство творца и материала в работе актера и определяет ряд особенностей театра. В других видах искусства (например, в картине художника, в произведении писателя) раз созданное существо уже независимо от его творца, тогда как у актера процесс создания образа неразрывен с процессом его восприятия. Спектакль как художественное произведение существует, пока его творит актер. Эта особенность накладывает на актера особые требования.

Писатель в процессе творчества может несколько раз перечеркнуть написанное, а актер не может исправить допущенную во время спектакля ошибку; чтобы не допустить ошибку, актер должен быть предельно собран во время спектакля, внимательно следить за ясностью своей речи, выразительно мыслить и чувствовать, активно и понятию действовать. Актер должен ежедневно тренировать свой «материал» — голос, тело, дикцию, делать их гибкими и послушными.

Самое главное и самое сложное в творчестве актера состоит в том, чтобы в каждой новой роли творить неповторимый человеческий характер. Зрители часто, вполне обоснованно, критикуют некоторых актеров за то, что они повторяются в различных ролях. Это происходит по нескольким причинам: или из-за малой одаренности актера, или из-за недостаточной его работы над ролью, но часто это бывает по вине драматурга.

Если драматург не пишет яркий, неповторимый характер, который бы не только отражал существенные черты целой группы людей, но и имел бы свои, только одному ему присущие качества, то актеру очень трудно играть такую роль. А

драматурги часто грешат тем, что пишут «вообще» комсомольцев, «вообще» руководящих работников, «вообще» военных.

Один наш талантливый актер часто играл роли руководящих лиц, эти лица были очень безлики, похожи одно на другое; они говорили правильные слова, но не имели своего характера, и актер, стремясь как-то раскрасить бледный однообразный материал, одного играл седым, другого — лысым, третьего — с усами, четвертого — бритым, переодевал костюмы. Однако это мало помогало.

Когда же пьеса полноценная, высокохудожественная, с яркими человеческими характерами, то одаренный актер успешно создаст неповторимый образ. Вспомните народного артиста РСФСР М. Никольского в ролях Ершки («Казаки»), Дубкова («Своя линия»), Гвоздилина («Третья патетическая»). Это все — разные люди и по внешнему облику, и, самое главное, — по внутреннему содержанию.

Вспомните заслуженного артиста РСФСР В. Данильченко в ролях Эзопа («Лиса и виноград»), Сергея («Иркутская история»), деда Иона («Каса маре»). Каждый из этих образов неповторим, как человеческие характеры. Подобных примеров можно привести множество.

Итак, в создании спектакля принимают участие писатель-драматург, художник, часто композитор и, самое главное, — актер.

В литературе человек, его переживания, стремления, борьба и даже внешность возникают в воображении читателя, а в театре жизнь человека творит сам человек, и именно поэтому театральное искусство достигает громадной силы воздействия на зрителей, а следовательно, оно способно особенно активно воспитывать мысль и чувство.

Я не касаюсь очень большой роли режиссера в процессе создания спектакля, т. к. это отдельная и значительная тема.

В заключение надо сказать, что мы, практические работники театра, должны особенно требовательно относиться к выбору пьесы и к качеству ее сценического воплощения, с тем чтобы быть активными помощниками партии в деле воспитания советского человека и особенно молодежи в духе высоких идей коммунизма.

В. ИВАНОВ.

Главный режиссер крайдрамтеатра, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Адрес редакции: г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 60. Телефоны: редактора 3-87-66, зам. редактора 3-87-69, ответственного секретаря 3-87-68; отделов партийной жизни 3-83-70, промышленности и транспорта 3-91-55, советского строительства 3-84-07, информации 3-67-02, писем и рабселькоров 3-89-03, прием телефонограмм 3-94-63, директора изда-