

СЕГОДНЯ ОБЛАСТНОЙ ДРАМТЕАТР ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

УМЕНИЕ БЫТЬ ПРАВДИВЫМ

Когда-то давно, в средние века, во Франции в городе Шартре строился большой собор. И пришел человек, и спросил трех строителей — всем трем задал один и тот же вопрос:

— Что ты делаешь?

— Разве ты не видишь: ка-чу тяжелую тачку с камнями, будь они прокляты! — ответил один.

— Зарабатываю себе и своей семье на кусок хлеба, — сказал другой.

А третий воскликнул:

— Я строю замечательный Шартрский собор!

Легенда имеет очень глубокий смысл. Одна и та же работа может приносить человеку и радость и муку. Дело в том, как к ней относиться, какой в нее вкладывать смысл. А смысл любой деятельности не исчерпывается воздвигнутой стеной, вспаханной бороздой, написанной строчкой, но исчерпывается сегодняшним днем. Человеку важно знать, во имя чего он копает землю, варит сталь, воюет или пишет книги.

Я начал разговор с этой легенды, потому что мне кажется очень важной проблема человеческих возможностей. Все знают основной принцип социализма: «от каждого по способностям, каждому — по труду». Но всегда ли мы его до конца воплощаем в жизнь? Причем меня сейчас занимает именно первая часть: «от каждого — по способностям».

Есть такое выражение: «человек красивой судьбы». И речь обычно идет не о результате, к которому человек пришел, не о количестве им сделанного, а о той степени интенсивности, с которой прожита жизнь.

Неопределима роль искусства в воспитании человека-гражданина, человека неравнодушного, человека-бойца. Мы, работники искусства, стараемся не забывать об этой ответственности, об этой трудной и почетной обязанности: научить человека жить вдохновенно и насыщенно, научить человека быть по-настоящему счастливым, раскрыть до конца свои творческие возможности.

Легенду о Шартрском соборе я вспомнил и еще по одной причине. Театр — сложнейшее производство, где рядом работают люди самых разнообразных профессий и — увы! — самой разной квалификации. Каждый день, каждый час возникает масса непредусмотренных мелочей, мешающих делу, тормозящих общий процесс. Важно за этими мелочами, за текучкой не забыть о главном, во имя чего мы работаем.

Важно, чтобы за процентом посещаемости наших спектаклей мы не перестали видеть живых людей, чтобы свою работу оценивали не только количеством зрителей в зале (хотя, конечно, и это очень важно), но прежде всего тем, что же уносит зритель в душе и памяти, уходя из театра. Требовательность к себе, к своей работе, к своему творчеству обязательно обернется благодарной реакцией зрителя, полным зрительным залом.

Особенностью сегодняшнего театра является возрастающая роль личности актера в создании спектакля. Актер все больше становится соавтором драматурга.

Вы спросите: как же так, ведь текст пьесы пишет писатель? Он и есть автор!

Верно. Мысли, проблемы, ситуация в спектакле — от автора пьесы. Развитие внутренних взаимоотношений действующих лиц, построение действия — от режиссера. Характер персонажа, его темперамент, манера поведения — от актера. Но то, каким будет тот или иной персонаж, — не безразлично для понимания идеи пьесы. Степень доходчивости, убедительности идей, заложенных в материале произведения, зависит от того, насколько убедителен и заразителен исполнитель. Поверит или нет зритель театру (а значит и автору) — зависит от актера!

Актерская профессия предполагает множество навыков, умений, способностей. Одно из главных сегодня — умение (или это и есть актерский талант?) быть достоверным. Правдивость, естественность существования актера на сцене делает убедительными любые идеи, делает возможными и реальными любые — самые невероятные! — ситуации.

Известный поэт Евгений Евтушенко сейчас снимается в кино. Говоря о том, как он понимает новую для себя профессию актера, Евтушенко сказал:

— Оказывается, не надо к обычному жесту приплюсовывать актерский; нужно остаться самим собой, лишь попытаться стать лучше самого себя.

Евтушенко — настоящий и поэт, художник-профессионал, поэтому он правильно понял главное в актерском деле. Все больше нужно в роль вложить самого себя. Актер думает ролью. Думает о мире, о жизни, о людях, о себе. И нам интересны его мысли так же, как и мысли автора пьесы. Разумеется, все это предъявляет повышенные требования к личности актера.

Говоря о современном театре, о его высокой духовности, о его интеллектуальной направленности, нельзя забывать, что театр — прежде всего зрелище. Поэтому хотелось бы, чтобы каждый спектакль становился праздником для исполнителей и зрителей по эмоциональной насыщенности, яркости и многообразию впечатлений. Этого достичь не просто.

У нашего замечательного танцовщика Махмуда Эсамбаева есть танец, которому его научили в Южной Америке. «Макумба» — ритуальный танец бразильских жрецов. Огромный головной убор придает необыкновенно живописный вид облику исполнителя. Под стать костюму и неожиданный, экспрессивный, изломанный рисунок танца, исполняемый во все убыстряющемся темпе. И когда бешеный ритм доходит до неистовства, — актер падает, в страшных конвульсиях катится по сцене. А потом замирает.

Необычно содержание этого яркого номера. Во время танца жрец вбирает в себя злых духов — и умирает, унося с собой в загробное царство все зло мира.

Но всего поразительнее то, что этот танец когда-то был частью большого ритуального

обряда. Жрец, которому предстояло выступить в главной роли, готовился к этому моменту всю жизнь. И он действительно умирал в танце, веря, что освобождает мир от зла. Какой же верой, глубиной перевоплощения, духовной чистотой и огромным желанием спасти людей должен обладать такой исполнитель!

Разумеется, я не призываю умирать на сцене, но умение вобрать в себя радость и горе окружающего мира, пережить и передумать — и выплеснуть это все на сцену, корчась от чужой боли, как от своей, крича и плача от чужой радости, заставить зрителя снова пережить и эту боль, и эту радость, уже по-новому, очищенными от случайного и мелкого — наверное, в этом предназначение актера, смысл театрального искусства.

Театр строит душу человека, реального человека, своего зрителя.

Театр всегда обращен к сегодняшнему дню, к зрителю-современнику. Мало того, театр — самый «местный» вид искусства, ведь наше творчество видят только наши земляки.

В связи с этим особое значение приобретает в театре работа со «своими» авторами, постановка пьес писателей, которые живут здесь же, рядом, и хорошо знают заботы, огорчения, радости именно той части России, где работает театр.

Вологодскому театру, бесспорно, «повезло», потому что для него «местными» авторами являются писатели, чьи имена известны далеко за пределами нашей области, и чье творчество никак не исчерпывается «вологодскими» темами и проблемами. Речь идет прежде всего о пьесах В. И. Белова и В. П. Астафьева, которые с успехом идут на сцене нашего театра.

Способ отображения жизни, творческий метод сегодняшнего вологодского театра не может не испытывать влияния этих авторов. Беспощадная правда в изображении жизненных коллизий, неиссякаемая любовь к человеку и вера в его творческие возможности — вот те требования, которые мы хотели бы предъявить к спектаклям.

Театр по самой сути своей современен, спмнутен, поэтому так важно воспитывать в актерах и зрителях чувство исторической перспективы, чтобы наше настоящее в их душе было тесно связано с великим прошлым, а история зримо продолжалась в настоящем и будущем. Все мы знаем о кровной связи с Вологодой замечательного русского поэта Константина Батюшкова. Театр давно искал возможность рассказать о нем. Такую пьесу принесли В. А. Кошелев и В. И. Аринин. Сейчас театр вместе с авторами работает над пьесой.

Вологда — город с богатыми литературными традициями. Наш театр будет всячески продолжать курс на сближение со «своими» авторами, потому что театр связан с сегодняшней жизнью через пьесу, через драматургию. Именно писатель-драматург приносит на сцену то новое, что он подмечает в реальной жизни. А театру хочется говорить с нашим зрителем серьезно и о самом насущном, хочется быть понятым людьми, которые каждый вечер приходят на спектакли.

130-й сезон вологодского театра начался. До встреч на наших спектаклях, дорогие друзья!

В. ДРОЗДОВ,
главный режиссер Вологодского областного драматического театра.