

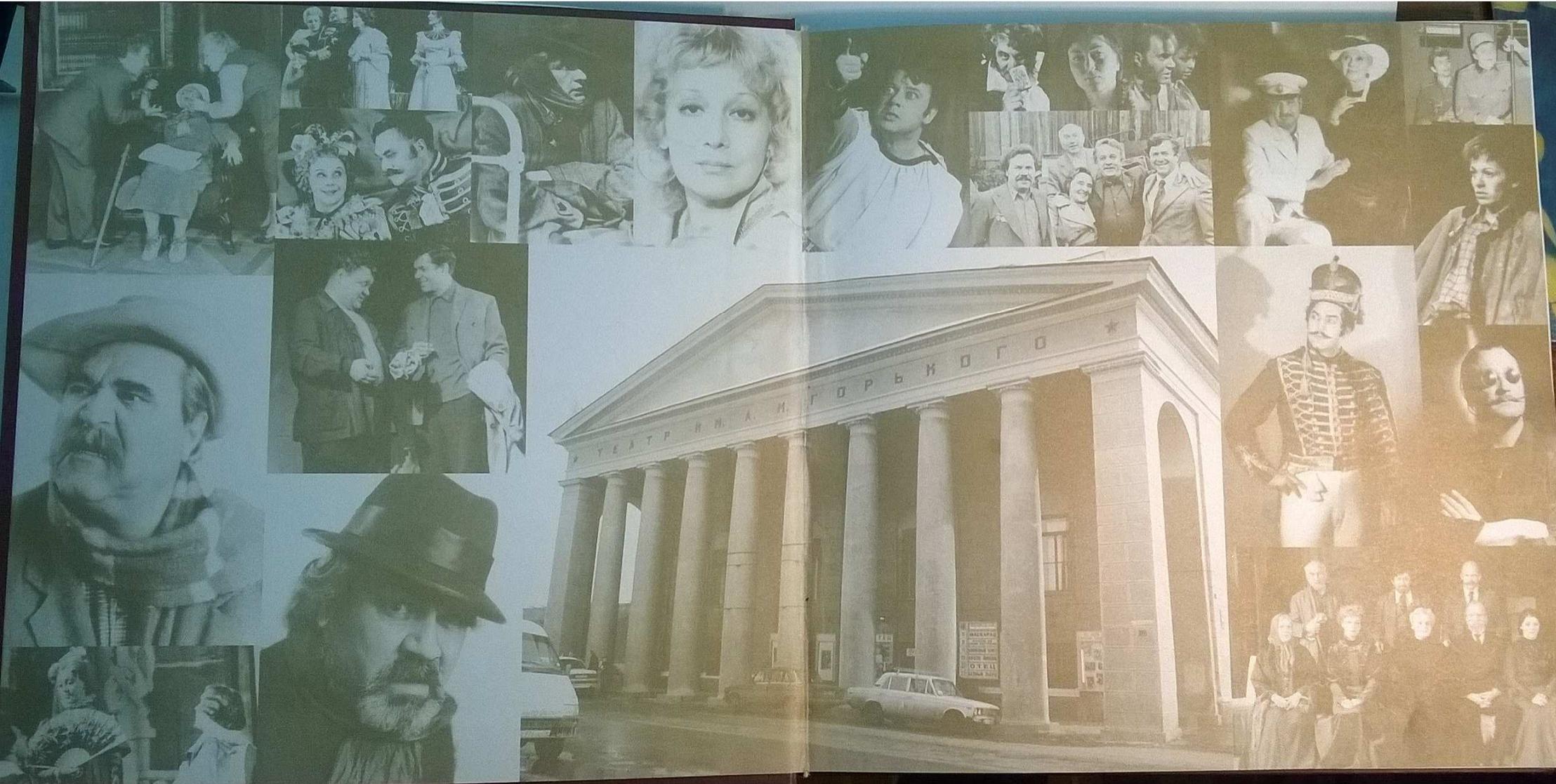
Оре85.33

П.12
Отдел

Театр во времени и время в Театре

ОРЕНОБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО

ББК 85.335
П 12

Книга издана при поддержке Правительства Оренбургской области.

Коллектив Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького благодарит за помощь в издании книги губернатора Оренбургской области А.А. Чернышева, департамент по культуре и искусству Оренбургской области, Оренбургское отделение общероссийской организации Союза театральных деятелей РФ, управляющего филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в Оренбурге Е.С. Вариваскую, директора филиала «ГНК-ВР-Менеджмент» в Оренбурге, «ГНК-ВР-Оренбург» В.С. Грабовского за помощь в издании книги.

П 12 Павлова Е.А.
Театр во времени и время в театре. – Оренбург: Печатный дом «Димур», 2006. – 296 с.
и ill.

Книга приурочена к 150-летию Оренбургского драматического театра.
Автор вспоминает спектакли, актеров, роли за последние 50 лет.
Отдельные главы посвящены режиссерам театра и фестивалю «Гостиный двор».
Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

ISBN 5-7689-0157-4

© Павлова Е.А., 2006
© Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького, 2006
© Оформление ООО «Печатный дом «Димур», 2006

Евгения Павлова

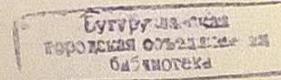
Ope 85.33
П 12

Театр во времени и время в Театре

77.240 / 2 - анг - исх.

Оренбург
ООО «Печатный дом «Димур»
2006

От издателей

Середина девятнадцатого века. Оренбург отделяют от культурных столиц Российской империи тысячи километров. В городе живет около десяти тысяч жителей. О жемчужной дороге только мечтают. Но затерянный в стенах городок-крепость уже связал тысячами нитей с лучшими умами России и Европы. Естествоиспытатели, ученые, литераторы участвуют в освоении богатого и малоизученного края. Местная интеллигенция ведет обширную переписку с выдающимися писателями. Действует общество народного просвещения, где блещут таланты братьев Жемчужниковых, Алексея Плещеева.

В Дворянском собрании самодеятельными артистами ставятся любительские спектакли. Они пользуются успехом, но увидеть их может далеко не каждый.

Почти для профессионального театра в Оренбурге спорят. И в 1856 году первый настоящий театральный сезон провела группа известного в те времена антрепренера Бориса Соловьевича. Помещение манежа-экзерцигауз, сооруженное для обучения рекрутов, в дни спектакля заполняла самая разнородная публика. Купцы,

чиновники, военные, мелкие торговцы шли сюда, чтобы насладиться игрой артистов, нехитрой коллизией водевилей. Так родился один из старейших в нашей стране Оренбургский драматический театр имени М. Горького.

Сто пятьдесят лет театр заставляет смеяться и плачать оренбургских зрителей. На его сцене блистали Пелагея Стрепетова и Вера Комиссаржевская. Десятки прославленных имен актеров, режиссеров вписаны в историю театра.

Верные поклонники десятилетиями приходят сюда на каждую премьеру, чтобы соприкоснуться с искусством актеров и режиссеров. Последние полвека внимательно наблюдала и исследовала спектакли Евгения Ароновича Павлова – автор этой книги.

Не связанная необходимостью прослеживать историю театра, книга передает высокую эмоциональную энергию спектаклей, шедших на его сцене десятки лет назад. Театральная атмосфера окунывает читателя с первых страниц и не отпускает его.

Рождение театра (историческая справка)

Рождение, формирование и многолетняя деятельность Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького тесно связана с историей и жизнью Оренбуржья.

Первый театральный сезон, ознаменовавший рождение в Оренбурге профессионального театра, был открыт осенью 1856 года группой известного антрепренера Бориса Соловьевича. История сохранила для нас свидетельства очевидцев и документальные вехи рождения профессионального театра в городе, основанном в 1743 году как своеобразные ворота из Азии в Европу. Давать спектакли Соловьеву, приехавшему сюда из Самары, власти позволили, но в денежной поддержке отказали. Судя по всему, чиновники равнодушне не помешали его группе продержаться два сезона подряд, положив начало приезду в Оренбург других антрепренеров. Но далеко не каждый решался приехать в город, где не было специального театрального здания. Спектакли ставились в каменном манеже-экзерцигаузе, сооруженном для занятий с рекрутами в 30-х годах XIX века. Отчасти этим можно объяснить годы «театрального антракта», пришедшие на несколько сезонов (1862–1866 г.). Хотя, по свидетельству очевидцев, «содержать театр в Оренбурге – вещь мудреная – то антрепренер сбежит из-за долгов, то артисты, бывало, разбегутся, то город поскупится на субсидии». И все-таки театр постепенно становился необходимой частью жизни города, заставляя своих зрителей.

Одним из театров был губернатор Н.А. Крыжановский, по предписанию которого в 1868 году была произведена капитальная реконструкция здания: расширена сцена, отстроено и утеплено фойе, сооружены третий ярус и ложи, которые, по выражению современника, «очень напоминали лошадиные стойла». Торжественное открытие теперь уже городского театра состоялось

14 января 1869 года. Отныне оно безвозмездно передавалось из ведомства Оренбургского казачьего войска в собственность города. Открытие нового здания было ознаменовано постановкой тургеневского «Холостяка» и водевиля «Колечко с бирюзой».

В разные годы в Оренбурге работали незаурядные провинциальные антрепренеры – А. Белский, А. Рассказов, П. Казанец, И. Новиков, Н. Кордым-Торцов и другие.

В историю Оренбургского драматического театра вписаны имена великих русских актеров Пелагеи Стрепетовой, Модеста Писарева, Владимира Андреева-Буракова, Веры Комиссаржевской, Михаила Тарханова, Николая Светловидова и других.

Одним из первых в провинции театр обращается к творчеству А.П. Чехова. В 1898 году состоялась премьера «Чайки». В том же году спектакль был поставлен К.С. Станиславским в Московском художественном театре. Особенностью творческого пути театра стала приверженность драматургии М. Горького, чье имя он носит с 1932 года.

В разгар боев за советскую власть в 1920 году театр осуществил грандиозную постановку масштабного представления на площади «Осада Емельяна Пугачева Оренбургской крепости», впервые в истории – под руководством Е. Пугачева. В последующие годы образ Пугачева неоднократно воплощался на сцене театра в таких спектаклях, как «Емельян Пугачев» В. Пистомова (1935 г.), «Место действия – Россия» Н. Аоризо (1973 г.), «Командирская дочка» А. Пушкина (1983, 2000 гг.).

Значительная глава истории театра берет свое начало со времени установления советской власти в Оренбургском kraе. В первые десятилетия Октября театр активно работает над лучшими пьесами молодой советской драматургии. Оглашительным успехом пользовался спек-

такль «Штурм» В. Бильт-Белоцерковского (1925 г.), «Любовь Яровая» К. Тренева в течение сезона 1927–1928 гг. прошла 20 раз, что по тем временам было беспримерным фактом. Интересен был и спектакль «Конец Криворильска» Б. Ромашова. Поставленный главным режиссером Ступницким, он вызывал любопытство новшествами в области оформления спектакля.

В тридцатые годы наряду с возрастшим вниманием к классическому репертуару – «Гамлет» (1934 г.), «Ромео и Джульетта» (1936 г.), «Борис Годунов», «Горе от ума», «Ревизор» (1937 г.) в театре идут пьесы Н. Погодина о строителях первых пятилеток – «Позма о топоре», «Темпи» (1938 г.), а также произведения, посвященные жизни и деятельности В.И. Ленина. В спектаклях «Человек с ружьем» (1938 г.), «Ленин в 1918 г.» А. Каплера и Златогоровой (1939 г.), «Кремлевские куданты» роль Ленина исполнял В.И. Агеев, первый из оренбургских артистов, удостоенный звания «Народный артист РСФСР».

В годы Великой Отечественной войны театр внес свой вклад в общее дело борьбы с фашизмом. За этот период было поставлено 46 пьес, среди которых много классики.

За время существования театр возглавляли такие замечательные режиссеры, как народный артист СССР М.А. Куликовский, засл. деятель искусств РСФСР Ю.С. Иоффе, засл. деятель искусств РСФСР Н.Ш. Тхакумашев, засл. деятель искусств РФ А.М. Зыков, засл. деятель искусств Каз. ССР Н.А. Воложанин, засл. деятель искусств РФ В.С. Подольский, народный артист России А.С. Солодилин.

Восемнадцать лет руководством Ю.С. Иоффе стали эпохой в развитии театра. Именно в это время (1953–1971 гг.) сложился основной костяк труппы, которую любовно коллекционировал Юрий Самойлович. Исповедавший традиции психологического театра, он занимал в репертуаре всю труппу, благодаря своим помощникам – опередным режиссерам: засл. артистке РСФСР И.Ф. Щегловой и М.В. Нагли, с которыми дружно работал на протяжении многих лет. Это была уникальная труппа: Виктор Иванович Агеев, игравший выдающихся исторических личностей, Иван

Оскорович Коник – актер-неврастеник, потрясающий царь Федор Иоаннович в одноименном спектакле и царевич Алексей в «Петре I», Ирина Федоровна Щеглова – актриса Петербургской школы П. Гайдебурова, Алехтина Ивановна Барышева – неповторимая Джульетта в шекспировской трагедии, Зиновий Петрович Улановская, создавшая образы военных, мужественных женщин, – незабываемая Танкавике в спектакле «В ночь лунного затмения» М. Карима, Розалия Соломоновна Плещакаевская, Мария Ипполитьевна Бородина, Вениамин Евсеевич Бескин, Мария Михайловна Янковская – это все корифеи театра.

Московские гастроли 1955 и 1962 годов, гастроли в Ленинграде 1966 года стали для коллектива серьезным экзаменом, который он успешно выдержал. О его спектаклях писали в журналах «Театр», «Театральная жизнь», отмечая самобытный репертуар, яркие актерские работы, прекрасную сценографию и постановочную культуру. Заметно выросла известность коллектива в театральной России, а город Оренбург с тех самых пор приобрел славу театрального.

Этому способствовали многие обстоятельства. Одно из них – существование при театре в 1962–1970 гг. филиала школы-студии при МХАТ СССР. Два выпуска (1966 и 1970 гг.) дали высшее профессиональное образование 27 актерам. Многие дипломники разъехались по стране, а для некоторых более чем на три десятилетия театр в Оренбурге стал родным домом. Это заслуженные артисты Изольда Лицарская, Александр Папакин, Павел Чиков, актрисы Елена Могельницкая, Наталья Панова, Елена Улановская.

Традицию подготовки новой актерской смены театр продолжает и ныне. Сейчас в Оренбургском государственном институте искусств им. А. и М. Ростроповичей на театральном факультете по специальности «актер драматического театра» обучаются два курса. Как и в бывшие времена, когда спектакли студийцев МХАТа «Дурочка» Лопе де Вега, «В поисках радости», «Вечно живые» В. Розова становились яркими событиями театральной жизни города, так и сейчас работы студентов четвертого курса,

воспитанников профессора Рифката Исафилова, вызывают живейший интерес публики. Спектакль «Деревенские истории» по рассказам В.М. Шукшина, рожденный как курсовой спектакль театрального отделения института в июне 2004 года представлял театральное искусство России на XV международном фестивале театральных школ «Истрополитан» в Братиславе (Словакия).

Развивая лучшие традиции, театр меняется вместе со временем, приобретая черты, присущие современности. Творческий потенциал старейшего театра на Урале – в высоком профессионализме и мастерстве актеров, чьи имена мы произносим с гордостью. Это народные артисты России: Александра Жигалова и Андрей Лещенко, заслуженные артисты России – Наталья Беляева, Олег Бажанов, Надежда Величко, Изольда Лицарская, Елена Оличенко, Александр Папакин, Юрий Труба, лауреат Государственной премии РФ Олег Ханов. В группе также успешно работают такие актеры, как Владимир Бухаров, Валентина Войтко, Сергей Купин, Борис Круглов, Зинаида Карпович, Антонина Людина, Лариса Толпышева, Альсу Шамсутдинова, Василий Шур и другие.

Сегодня художественным руководителем театра является народный артист России, лауреат Государственной премии России Рифкат Исафилов. Он пришел в театр в 1997 году со своим идеально-художественным багажом, в котором философские лекции времени поддерживали современной театральной эстетикой. Репертуарная афиша, сложившаяся под его влиянием, богата представлена русской и зарубежной классикой, современной драматургией разных жанров.

Театр активно гастролирует. Только за последнее время с успехом прошли его гастроли в Минске, в Башкирии, в Казани. На мини-гастролях в Москве в декабре 1999 года были показаны спектакли «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Пока она умирала» Н. Пушкиной. В мае 2002 года театр успешно провел 10-дневные гастроли в Москве, на сцене Российского академического молодежного театра. Осенью 2005 года театр вновь гастролировал в Казани.

О спектаклях театра в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Страстной бульвар» писали известные театральные критики Ю. Рыбаков, В. Калиш, Н. Старосельская, Н. Карпова и другие.

Спектакли театра – всегда желанные гости на театральных фестивалях. На Всероссийском фестивале «Царь-сказка» в Пскове был показан спектакль «Сверчок за очагом» Ч. Диккенса (1998 г.). Спектакль «Капитанская дочка» принял участие во Всероссийском фестивале «Пушкинская сцена» в Москве, в Магнитогорском «Театре без границ» и в Пушкинском фестивале в г. Пскове (1999 г.). На Оренбургском международном театральном фестивале «Гостиный двор» (2000 г.) была показана «Раба своего возлюбленного» Лопе де Вега. На V Международном фестивале «Театр без границ», проходившем в Магнитогорске в октябре 2001 года, этот спектакль был удостоен диплома в номинации «Лучший спектакль фестиваля» (Гран-при). В октябре 2003 г. спектакль «Отец» Стринберга получил широкий общественный резонанс на Всероссийском фестивале в Белгороде «Актеры России – Михаилу Семеновичу Щепкину», где был отмечен замечательный актерский ансамбль театра. Коллектив театра был отмечен дипломом «За яркое и успешное выступление на фестивале».

В июле 2005 года на Международном театральном фестивале «Голоса истории» в г. Вятка театр показал спектакль «А зори здесь тихие» по Н. Висячеву, и был отмечен главным призом и дипломом «За яркое и успешное художественное воплощение».

В афише театра более 20 спектаклей, из которых около половины принадлежат к репертуару. Сегодня Оренбургский драматический театр – главный культурный центр города. В его репертуаре стабильная и многочисленная аудитория. В реализации творческих программ театр всегда находит поддержку у администрации Оренбургской области и Департамента по культуре и искусству. Есть у театра и спонсоры. Старейшему на Урале театру в 2006 году исполнилось 150 лет, но он молод и устремлен в будущее.

такль «Штурм» В. Биль-Белоцерковского (1925 г.), «Любовь Яровая» К. Тренева в течение сезона 1927–1928 гг. прошла 20 раз, что по тем временам было беспримерным фактом. Интересен был и спектакль «Конец Криворыльской» Б. Ромашова. Поставленный главным режиссером Ступецким, он вызывал любопытство новичками в области оформления спектакля.

В тридцатые годы наряду с возросшим вниманием к классическому репертуару – «Гамлет» (1934 г.), «Ромео и Джульетта» (1936 г.), «Борис Годунов», «Горе от ума», «Ревизор» (1937 г.) в театре идут пьесы Н. Погодина о строителях первых пятилеток – «Поэма о топоре», «Темп» (1938 г.), а также произведения, посвященные жизни и деятельности В.И. Ленина. В спектаклях «Человек с ружьем» (1938 г.), «Ленин в 1918 г.» А. Каплера и Златогоровой (1939 г.), «Кремлевские куранты» роль Ленина исполнил В.И. Агеев, первый из оренбургских артистов, удостоенный звания «Народный артист РСФСР».

В годы Великой Отечественной войны театр внес свой вклад в общее дело борьбы с фашизмом. За этот период было поставлено 46 пьес, среди которых много классики

За время существования театр возглавляли такие замечательные режиссеры, как народный артист СССР М.А. Куликовский, засл. деятель искусств РСФСР Ю.С. Иоффе, засл. деятель искусств РСФСР Н.Ш. Тхакумашев, засл. деятель искусств РФ А.М. Зыков, засл. деятель искусств Каз. ССР Н.А. Воложанин, засл. деятель искусств РФ В.С. Подольский, народный артист России А.С. Содомилин.

Восемнадцать лет руководства Ю.С. Иоффе стало эпохой в развитии театра. Именно в это время (1953–1971 гг.) сложился основной костяк труппы, которую любовно коллекционировал Юрий Самойлович. Исповедовавший традиции психологического театра, он занимал в репертуаре всю труппу, благодаря своим помощникам – очередным режиссерам: засл. артистке РСФСР И.Ф. Щегловой и М.В. Нагли, с которыми дружно работал на протяжении многих лет. Это была уникальная труппа: Виктор Ивановский Агеев, игравший выдающихся исторических личностей, Иван

Оскарович Конкс – актер-неврастеник, потрясающий царь Федор Иоаннович в одноименном спектакле и царевич Алексей в «Петре I», Ирина Федоровна Щеглова – актриса Петербургской школы П. Гайдебурова, Алехтина Ивановна Барышева – неповторимая Джульетта в шекспировской трагедии, Зиновия Петровна Улановская, создавшая образы волевых, мужественных женщин, – незабываемая Танкабике в спектакле «В ночь лунного затмения» М. Карима, Розалия Соломоновна Плещакачевская, Мария Иннокентьевна Бородина, Бениамин Евсеевич Бескин, Мария Михайловна Янковская – это все корифеи театра.

Московские гастроли 1955 и 1962 годов, гастроли в Ленинграде 1966 года стали для коллектива серьезным экзаменом, который он успешно выдержал. О его спектаклях писали в журналах «Театр», «Театральная жизнь», отмечая самобытный репертуар, яркие актерские работы, прекрасную сценографию и постановочную культуру. Заметно выросла известность коллектива в театральной России, а город Оренбург с тех самых пор приобрел славу театрального.

Этому способствовали многие обстоятельства. Одно из них – существование при театре в 1962–1970 гг. филиала школы-студии при МХАТ СССР. Два выпуска (1966 и 1970 гг.) дали высшее профессиональное образование 27 актерам. Многие дипломники разъехались по стране, а для некоторых более чем на три десятилетия театр в Оренбурге стал родным домом. Это заслуженные артисты Изольда Лицарская, Александр Папыкин, Павел Чиков, актрисы Елена Могельницкая, Наталья Панова, Елена Улановская.

Традицию подготовки новой актерской смены театр продолжает и ныне. Сейчас в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей на театральном факультете по специальности «актер арматического театра» обучаются два курса. Как и в былье времена, когда спектакли студийцев МХАТа «Дурочка» Лопе де Вега, «В поисках радости», «Вечно живые» В. Розова становились яркими событиями театральной жизни города, так и сейчас работы студентов четвертого курса,

воспитанников профессора Рифката Исрафилова, вызывают живейший интерес публики. Спектакль «Деревенские истории» по рассказам В.М. Шукшина, рожденный как курсовой спектакль театрального отделения института в июне 2004 года представил театральное искусство России на XV международном фестивале театральных школ «Истрополитана» в Братиславе (Словакия).

Развивая лучшие традиции, театр меняется вместе со временем, приобретая черты, присущие современности. Творческий потенциал старейшего театра на Урале – в высоком профессионализме и мастерстве актеров, чьи имена мы произносим с гордостью. Это народные артисты России: Александра Жигалова и Андрей Лещенко, заслуженные артисты России – Наталья Беляева, Олег Бажанов, Надежда Величко, Изольда Лицарская, Елена Оличенко, Александр Папыкин, Юрий Труба, лауреат Государственной премии РФ Олег Ханов. В труппе также успешно работают такие актеры, как Владимир Бухаров, Валентина Войтко, Сергей Кунин, Борис Круглов, Зинаида Карпович, Антонина Люмина, Лариса Толпышева, Алсу Шамсутдинова, Василий Шур и другие.

Сегодня художественным руководителем театра является народный артист России, лауреат Государственной премии России Рифкат Исрафилов. Он пришел в театр в 1997 году со своим идеально-художественным багажом, в котором философские веления времени поддержаны современной театральной эстетикой. Репертуарная афиша, сложившаяся под его влиянием, богата представлена русской и зарубежной классикой, современной драматургией разных жанров.

Театр активно гастролирует. Только за последнее время с успехом прошли его гастроли в Минске, в Башкирии, в Казани. На мини-гастролях в Москве в декабре 1999 года были показаны спектакли «Дон Жуан» Ж.-Б. Мольера, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина и «Пока она умирала» Н. Пушкиной. В мае 2002 года театр успешно провел 10-дневные гастроли в Москве, на сцене Российского академического молодежного театра. Осенью 2005 года театр вновь гастролировал в Казани.

О спектаклях театра в журналах «Театр», «Театральная жизнь», «Страстной бульвар» писали известные театральные критики Ю. Рыбаков, В. Калиш, Н. Старосельская, Н. Карпова и другие.

Спектакли театра – всегда желанные гости на театральных фестивалях. На Всероссийском фестивале «Царь-сказка» в Пскове был показан спектакль «Сверчок за очагом» Ч. Диккенса (1998 г.). Спектакль «Капитанская дочка» принял участие во Всероссийском фестивале «Пушкинская сцена» в Москве, в Магнитогорском «Театре без границ» и в Пушкинском фестивале в г. Пскове (1999 г.). На Оренбургском международном театральном фестивале «Гостиный двор» (2000 г.) была показана «Раба своего возлюбленного» Лопе де Вега. На V Международном фестивале «Театр без границ», проходившем в Магнитогорске в октябре 2001 года, этот спектакль удостоен диплома в номинации «Лучший спектакль» (Гран-при). В октябре 2003 г. спектакль Стринберга получил широкий общественный резонанс на Всероссийском фестивале в Белгороде – «Сказка о золотом гусе» – Михаилу Семеновичу Щепкину, где он был удостоен заслуженного актерского ансамбля театра. Коллектив театра был отмечен дипломом «За яркое и успешное выступление на фестивале».

В июле 2005 года на Международном театральном фестивале «Голоса истории» в г. Вологде театр показал спектакль «А зори здесь тихие...» по Б. Васильеву, и был отмечен главным призом и дипломом лауреата «За высокое художественное воплощение подвига».

В афише театра более 20 спектаклей, из которых около половины принадлежат классическому репертуару. Сегодня Оренбургский драматический театр – главный культурный центр города. У него самая стабильная и многочисленная аудитория. В реализации творческих программ театр всегда находит поддержку у администрации Оренбургской области и Департамента по культуре и искусству. Есть у театра и спонсоры. Старейшему на Урале театру в 2006 году исполнилось 150 лет, но он молод и устремлен в будущее.

Павлова Е.Н.

Об авторе

Первая публикация Евгении Павловой была о театре и появилась ровно пятьдесят лет назад в буклете, посвященном 100-летнему юбилею Оренбургского драматического театра имени Горького. С тех пор театр является для Евгении Ароновны важнейшим из искусств. Она отдает должное в своей работе журналиста и критика живописи, музыке, литературе, но на первом плане, безусловно, стоит театр. Свою приверженность искусству вообще Павлова объясняет тем, что оно – главное чудо духовного мира. А театр, по ее определению, это вторая реальность, которая возникает на наших глазах и при нашем участии. По этой причине сравняться со спектаклем не дано ни книге, ни картине, ни симфонии, которые рождаются в тиши, а не публично.

Автор этой книги признает и допускает в театре многое – в том числе право не претендовать всякий раз на выдающееся свершение. (Чудо ведь тоже бывает обыкновенным.) Евгения Павлова не то чтобы любит театр во всех его проявлениях, но, безусловно, уважает тех, кто к нему причастен. Она старается найти в режиссерском решении, в сценографии, в актерской работе хоть один, хоть самый маленький перл и, как правило, находит. Наверное, именно такие критики называются доброжелательными. Человек творческий, служитель муз для нее неоспоримая ценность, с которой следует обращаться бережно. Подтверждение чему обнаруживается едва ли не на каждой странице этой книги, написанной заслуженным работником культуры России, членом Союза журналистов РФ, членом Союза театральных деятелей, лауреатом губернаторской премии «Оренбургская лира». Ко всем этим званиям нужно добавить еще одно – Евгения Ароновна Павлова – самый лучший зритель, такой, о котором любой театр может только мечтать.

Татьяна Текутьева,
заслуженный работник культуры России

Без театра нельзя!

«Без театра нельзя!» – так подвел итоги семейной дискуссии о старых и новых формах на сцене один из персонажей чеховской «Чайки» Петр Николаевич Сорин.

И действительно – нельзя.

Пожалуй, театр – единственное из искусств, которое живет с нами в одном времени. Полотна Рембрандта, симфонии Бетховена принадлежат времени их творцов, а уж потом нашему. Что уж говорить о кино – искусстве раз и навсегда законсервированном.. Вы заметили: любимый фильм, сто раз виденный, через много лет просит побоища смотреть вновь, предпочитая сохранить о нем ярнее впечатление? И не без причины – кино-лента вросла в свое время, несет на себе его несмыываемый отпечаток. А мы – мы смотрим на него с высоты (или из пропасти...) своего века, своего нового опыта. Мы меняемся, меняются наши представления о мире, о человеке – обо всем. Это естественно, недаром сказал философ: «Кто не противоречил себе, тот никогда не думал». И только театр всегда дышит одним с нами воздухом, мы вместе входим в реку Времени, в которую нельзя войти дважды.

Сцена и зрительный зал – сообщающиеся сосуды. Театр влияет на нас, и, смею думать, мы на него тоже. Мы с ним живем одной любой дня. И добротой этого дня.

Оренбургский драматический театр имени М. Горького я знаю (если не считать первых детских впечатлений) полвека. И сейчас, в канун его 150-летия, хочется с благодарностью оглянуться на длинную череду спектаклей, чтобы понять, как жил любимый театр во времени и как время жило и продолжает жить в нем.

Далеко отнесло потоком лет имена первых наших антрепренеров и актеров, но можно ли забыть о них? Об отважном Б.К. Соловьеве, открывшем в Оренбурге первый театральный сезон, о продолжателях его дела А.А. Рассказове, П.И. Казанцеве, И.П. Новикове и других. Вспомним, что на оренбургской сцене началась

актерская жизнь Пелагеи Антипьевны Стрепетовой и Модеста Ивановича Писарева, Е.А. Волгиной-Покровской, М.И. Велизарий, П.К. Дяконова. У нас гастролировали трагик М.Т. Иванов-Козельский, В.Н. Андреев-Бурак, Е.К. Лепсковская, Ф.Н. Горев и легенда русского театра Вера Федоровна Комиссаржевская.

Позже засияли на сцене «наши», сложившиеся в Оренбурге и завоевавшие всероссийскую славу Александра Яковлевна Садовская и Виктор Иванович Агеев, а за ними – целая плеяда мастеров – В.Е. Бескин, В.П. Бросевич, М.И. Бородина, П.П. Тараков и еще многие и многие... Здесь сыграла свои первые роли актер редчайшего дарования Леонид Броневой. Здесь был восторженным зрителем Виктор Борцов, ставший впоследствии корифеем московского Малого театра.

Наши актеры всегда были желанными партнерами кумиров театральных столиц. В спектаклях Оренбургского театра драмы мы видели Михаила Назанова, Бориса Чиркова, Олега Табакова, Юрия Яковлева. Они – в нашей благодарной памяти.

А разве можно не отдать должное тем, кто, не выходя на сцену и представляя «подводную» часть театрального «айсберга», отдал любимому детищу целые десятилетия жизни – заслуженным работникам культуры России Анатолию Васильевичу Попову, талантливому художнику-буфару, Юрию Архиповичу Лоеву, заведующему постановочной частью? Без них тоже не было бы яркого зрелица, имя которому – театр.

Е. Павлова

Набат все еще зовет...

Глава 1

Время, получившее позже хмурое имя «застои», числило себя добрым и сердечным, а потому премия главными грехами в искусстве, которые партийные критики подвергали бичеванию, были безыдейность, следом за нею (теперь трудно и понять, почему) — просвещительство и, наконец, развлекательство. Считалось, что прежде всего нам нужно супорокое мужество и долголетие счастья «Офицера флота», представлявшимся актуальностью и «всебачностью» (одно из любимых слоганов коммунистического-комсомольского-профессионального словаря) «Физиков и хироков». Допускалось, правда, и обращение к душевным проблемам спектакля — на нашей сцене была поставлена пьеса Винторга Рильса «В день счастья». Но в последнем случае театру предписывались неслыханная ответственность, дабы не быть в меньшинстве и отставать.

Подариши любку!

И все-таки, если даже исходить из строгой народной пословицы, справедливость которой мы безусловно признаем: «делу — время, потехе — час», то и этот веселый «час» тоже был очень нужен людям. В те годы нам явно не хватало в театре светлого юмора, грациозной веселости и блеска, которые так ярко, так щедро переливались в «Дурочке», одном из лучших творений Лопе де Вега.

Этот поразительно молодой спектакль играл очень ответственную роль — он был выпускным экзаменом оренбургского филиала школы-студии при МХАТ СССР. Может быть, потому он приходит на память первым, хотя годы, когда художественным руководителем областного драматического театра имени Горького был заслуженный деятель искусств России Юрий Самойлович Иоффе, запомнились оренбуржцам многими его спектаклями. Театр был по достоинству любим и заслуженно популярен.

Так вот, остроумная, стремительная комедия помогла Ю.С. Иоффе дать своим воспитанникам урок подлинной театральности — многокрасочной, выразительной.

Изящный, акварельно-тонкий и чистый рисунок спектакля, светлое, поэтическое настроение с улыб-

чивым оттенком лукавства были заданы режиссером. И ученики поняли своего учителя. Более того, они по-настоящему зажглись этим. Бывает, что и у опытного мастера сцены за доброно сделанной ролью нет-нет да и проглядит вдруг холодное равнодушие к своему герою. Работа же каждого из исполнителей в «Дурочке» светилась такой увлеченностью, что за не мог не увидеть и не оценить этого. Премьера только еще отщумела, но надобности «выносить оценку» (а именно этим тогда занималась партийная критика) уже не было: оренбуржцы, не колеблясь, поставили «отлично».

Молодые актеры, как засвидетельствовала тогда тысячная экзаменационная комиссия зрителей, убедили, что они ловко фехтуют, изящно танцуют, пение их музыкально, они владеют счастливым даром юмора. И все-таки одного этого было бы мало для столь полного успеха. Душа спектакля заключалась в другом. Она жила в поэтической песне молодой любви, которая так стройно и так задушевно прозвучала со сцены. Ей не помешало время, разделяющее героев Лопе де Вега и нас. Уже пролог (удачно написанный Ю.С. Иоффе) соединил руки автора и зрителей. О, эти лукавые лицедеи, «извивающиеся» за солидный — в несколько веков! — возраст истории, которую они сейчас расскажут, отлично знают, что серда тех, кто по ту сторону рампы, открыты им, как открыты они вся кому, говорящему о любви. Они знают, что «...если люди живут на Марсе, значит, и на Марсе есть любовь...»

Обе исполнительницы роли Финеи — А. Пахомова и Е. Могельницкая — по-своему рисовали героиню. У А. Пахомовой Финея — девушка, чью жизнь наполнила теплом и смыслом как озарение пришедшая любовь. Финея Е. Могельницкой любовь помогла одним шагом переступить из розового детства в сложную и прекрасную взрослую жизнь. Но в главном обе актрисы были едини — они ярко и весело (как и поддается в комедии) показали животворную силу любви, зажигающей свет в глазах и радость в сердце. В Финее А. Пахомовой оказалось больше темперамента, громче и сильнее звучал голос ее любви.

Лопе де Вега «Дурочка», 1966 г.
Аурардо — В. Бурдаев,
Нисса — И. Аидарская, Финео — В. Чижев

Лопе де Вега «Дурочка», 1966 г.
Аурардо — В. Бурдаев,
Нисса — И. Аидарская, Финео — В. Чижев

Зато сколько очарования трепетало в детской наивности Финеи Е. Могельницкой! Певучая грациозность ее движений — это язык души, что извялла любовь. Радостное изумление перед открывшимся ей чудом, преданность, изобретательность, так щедро проявлявшаяся в борьбе за любимого, и есть истинное золото сердца Финеи, в котором померкло золото ее наследства.

И разве разбуженная, просветленная любовью Финея в свою очередь не стала Пигмалионом для Лауренсьо? Право, просто не хочется вспоминать, что прежде девятерка влекла его к Фине, и только потом... Но не будем судить молодого испанца, ведь А. Гортуль рассказал, а мы ему поверили, что Лауренсьо в конце концов пылко полюбил свою умную, пухкую, самоотверженную Дурочку.

Финея, конечно, обидела умную красавицу — свою сестру Нису: она отняла у нее возлюбленного. Что ж, добро было Нисе не слушаться актрис И. Аидарской и М. Нижней! Кажется, они довольно откровенно намекали своей героине еще в самом начале этой веселой истории, что холодному уму, даже помноженному на сотни прочитанных книг, несложно состязаться с живой душой, в которой так сильно бьют роднички добра, любви и радостного удивления красоте жизни.

Впрочем, не в каждом сердце вызовет ответную песнь любовь обворожительной Финеи. Посмотрите-ка на моего Лисео, говорил А. Аллашев. Он устал от экстравагантных выходок своей жены, как сама жизнь, но, увы, нелюбимой невесты. Зато как милы его сердцу величавое спокойствие и холодная рассудительность Нисы! Что ж, каждому свое — и Лисео с Нисой соединили руки. По крайней мере, Октавию, хлопотливый отец беспокойных сестер, может наконец быть спокойным. Если вы не заглянули в программку, то едва ли узнали в этом сторбленном, шаркающем шлепанцами старце К. Краснухина: в «Дурочке» он сделал еще один шаг к общей актерской мечте — человеку с тысячью лиц.

Но в спектакле были и другие счастливые пары, и мы их не забыли. Это Клара и Педро, Селья и Турин, разбитные, смешные служанки сестер и верные оруженоцы испанских рыцарей. И будь автор чуть помножительнее к ним, дай им подольше побывать на сцене. А. Аleshina, Н. Фигельман, Г. Краснухина, А. Папкин и Ю. Чуприков могли бы рассказать еще много интересного о своих героях. Но и без этого мы надолго запомнили живую, веселую Клару, проницательную Селью, неунывающего насмешника Турина и добряка Педро.

Знаменным испанцам Даурдо и Фенико не повезло в безответной любви к Нисе, зато повезло в исполнителях. Как добро и весело посмеялся над своим неудачливым героем В. Усманов! Это сочетание неземной, возвышенной любви, воспетой в маловразумительных сонетах собственного сочинения, с вполне земной досадой и по-добрительностью отвергнутого любовника получилось столь же органично, сколь и смешно. В. Чижев (Фенико) подробно разработал рисунок своей роли. Комедийное преувеличение не заслонило в его игре вполне достоверного человеческого характера. Он очень точно проявился в удачно найденных деталях.

В «Дурочке» все роли... главные! Разве не потерял бы спектакль в своей веселости, если бы не отличная игра А. Малышкина (учитель грамоты), П. Чикова (учитель танцев), А. Прищущенко (Мисено)?

Стилевое единство постановки ничем не было нарушено. Отлично аккомпанировали действию солнечные живые краски, легкие изящные декорации художника С. Шевелева. Органично вошла в спектакль праздничная музыка Д. Генделя и Н. Петкера, без которой просто невозможно представить «Дурочку». Лиричная песня Финеи, вечерняя песня Ларенсю, музыка пантомимы надолго запомнились.

В день премьеры одна из посланниц зрительного зала, вручая актерам цветы, сказала: «Вы подарили нам улыбку».

Действительно, он щедро дарил людям улыбки, этот спектакль. И мы впали бы в скучный грех ханжества, если бы сказали, что это плохо.

... В 1960—1970-е каждый областной театр считал себя обязанным — и это ставилось ему в заслугу «руководящими органами» — спасти пьесы местных авторов. Шли они и на нашей сцене — «Любовь Анны Бережко» В. Пистоленко, «Родники» Ф. Миронова. Хорошо это было или плохо? Когда материала «стоил выделки» — хорошо! Одной из удач тех лет запомнилась инсценировка «Тайны золотого кедра», автором которой был оренбургский писатель и близкий друг театра Якоб Левант.

«Подушиаем-подушиаем — и пойдем»

Современная сказка на сцене в те годы — большая радость, поскольку были «мы рождены, чтобы сказку сделать былью». Однако «Тайна золотого кедра» осталась сказкой и именно в этом жанре была поставлена заслуженной артисткой России Ириной Федоровной Щегловой.

Был ли спектакль праздником для детворы, а в чем-то и постижением главных нравственных основ жизни? И уместны ли эти слова, когда речь идет о зрителе, чья вихрастая голова едва виднелась над спинкой театрального кресла? Надо надеяться, мама не раз говорила, что быть жадным нехорошо, что над хвастунами все смеются. Будем думать, что сын более или менее усердно осваивал эти истинды. Но когда на твоих глазах жадина превращается в отвратительную жабу, а хвастунишка Николка неизменно проваливается в болото, как только заведет свое «я самый-самый!», согласитесь: это совсем другое дело! Сила искусства, как известно, способна потрясти самую заскорузлую душу. Что же говорить о детях, которые всем существом отдаются происходящему на сцене? Помню, автор и актеры волновались как никогда, боясь обмануть ожидания ребят. Хотя особых оснований для этого не было. Пьеса выгодно отличалась от тех сладеньких поделок, где действовали идеальные пай-мальчики и пай-девочки, которые, несмотря на всю

свою правильность, не увлекают сверстников из зрительного зала. И это потому, что не светилось в них живой души, настоящей увлеченности своими ребячими делами, и они оказывались попросту скучны.

Главные герои спектакля были задуманы писателем и сыграны актерами (Галочка — Г. Овсянникова, Николка — А. Киселев) иначе. Это самые обычные ребята — хорошие, добрые, справедливые, но отнюдь не идеальные. Николка, например, любит прихвастнуть да и в разведку «сам себя посыпает», чтобы доказать свою храбрость, свою находчивость. И первый поступок, свидетелями которого становятся зрители, не из хороших — ребята тайком уходят из своего отряда. Но за прощал Николке и Галочке их недисциплинированность ведь не будь ее, никогда не узнать им, какие чудеса прикаючаются иногда в тайге, и сами герои, может быть, еще долго не понимали бы, что главная сила — в дружбе.

А чудеса приключились необыкновенные... В страже лесника ребята узнали о золотом кедре, способном осушить все таежные болота. Должен только найти богатырь, который проберется к кедру, поможет рассыпать его семена на много верст кругом.

Надо сказать, взрослый, попав на детский спектакль, имеет возможность увидеть сразу два представления, ибо то, что творится в зале, порой не уступает происходящему на сцене. Первые минуты маленькие зрители «оживают» этот волшебный, красочный театральный мир. Кажется, больше, чем герои и их поступки, волновал ребят грохот совсем-совсем настоящего грома. А какой восторг вызывала луна, выплывающая из-за облаков! Но, только увидев сверкающие глаза филина (в каждом — по электрической лампочке), ребята без слов сдавались на милость победителя — театра. И вот здесь-то наступает решающий момент, когда внимание уже завоеванного зрительного зала нужно переключить с театральных электрических-технических чудес на главное, потому что ведь не ради прекрасных глаз филина пришли в театр Тани и Володи, Наташи и Сережи. Они пришли, чтобы полюбить добро и захотеть служить ему, они пришли,

чтобы испытывать зло и вместе с героями спектакля бороться с ним.

И спектакль сумел послужить этому.

Как в каждой сказке, здесь борются правда с кривой, любви со злобой, щедрость с жадностью. Но злодей и стражатель предстает уже не в облике Кошеля Бессмертного или предного колдуна, а в образе Тун-Туновича Мазилы — браконьера и тупедица (отсюда и имя). Кошель был силен и грозен — Тун-Туновичу в век технического прогресса так не развернется. Вот он и прикидывается добрым, старается разжалобить Галочку и Николку своей выдумкой о больной дочке. Только ребят не приведешь. Правда, сначала они были готовы поверить Тун-Туновичу, но после того, как он поднял ружье на маленького беззащитного Лосенка, прощенья браконьера нет! И уж, конечно, ни Галочка, ни Николка, ни сами зрители не могли допустить, чтобы Мазиле достались чудесные плоды золотого кедра.

У добра в современной сказке тоже иные масштабы, чем в старой. Это не фея, готовая — так и быть — расщепиться на пару хрустальных башмачков или, во всяком случае, не больше чем на волшебный замок. Это Хозяйка золотого кедра, которая может сделать землю цветущим садом. И хорошо, что в спектакле не страж лесных богатств, смилиостивившись, дарит людям счастье, а они сами завоевывают его и трудом, и храбростью, и смекалкой.

Сколько приключений пережили в тайге Галочка и Николка, а вместе с ними и весь зал! Помогли Лосенку, и он стал им другом. Встретили старого, доброго Бобра, послушались его мудрого совета, а когда Бобер попал в беду, наручили его. Ребята не испугались властелина болот Ква-Ква Последнего и не захотели превращаться в лягушек, хотя Ква-Ква и соблазнил их тем, что, став лягушками, они избавятся от необходимости учить уроки и помогать маме по хозяйству. (Кстати, как удачно намекнула театр любителям побездельничать: жизни без дела, без обязанностей вовсе не интересна и не привлекательна.)

Да, приключений было много, и каждое в чем-то меняло героев. Театр развенчал не только «добрасти»

Тун-Туновича, но и, например, Николкино хвастовство. Вначале, услышав от Николки: «Подумаешь, я самый храбрый!» — зал смеялся над ним. А в конце, когда «самый храбрый» несколько изменил любимую присказку и сказал: «Подумаем-подумаем да и пойдем», зрители смеялись вместе с Николкой — над его хвастовством, с которым он расставался.

Зад счастье нельзя биться в одиночку — и в этой истине убеждал театр маленьких граждан финалом спектакля еще прежде, чем стали падать золотые плоды кедра, зрители поняли, что Галочка и Николка победили, ведь они услышали знакомый голос горна: это отряд шел на помощь своим друзьям!

Итак, театр вел умный и нужный разговор со своими юными друзьями — младшими школьниками. Но то серьезное, важное, что составляло ядро спектакля, должно быть облечено в яркие, праздничные одежды, чтобы «сработать» именно в этом зале. Короче, спектакль должен представлять собой зрелище. Пьеса давала определенные возможности для этого, и театр удачно использовал их. Особо хочется сказать за это спасибо, пусть и запоздалое, художнику С.А. Шевелеву. Благодаря его талантливой кисти в спектакле живет еще один герой — тайга, то веселая, солнечная, добрая, то таинственная и мрачная. Удачно вплеталась в действие музыка (здесь постарался оренбургский композитор Д.С. Гендельев), пение, танцы сделали спектакль веселым. Бурный восторг детворы вызывал красочный финал, когда на глазах изумленных зрителей расцветала тайга и болота Ква-Ква Последнего уступали место молодому лесу.

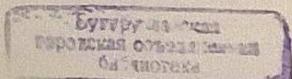
Конечно, не все в равной мере удалось и автору, и театру. В пьесе были намечены интересные характеры ребят, известное движение, развитие их. Однако хотелось бы видеть их, особенно Николку, более живыми, притягательными. Обидно, что в соседстве с такой колоритной фигурой, как Тун-Тунович, он порой бледнел. Надо отдать должное молодым актерам-студийцам Г. Овсянниковой и Е. Могельницкой (Лосенок). В их игре чувствовалась настоящая увлеченность, и это

обеспечивало и Галочке, и Лосенку симпатии зрительского зала. В. Чижев, исполнитель Ква-Ква Последнего, использовал не все возможности, заложенные в роли. Его герой мог бы внести в спектакль больше смешного, веселого. Зато в полную меру своего та-

ланта, помноженного на любовь к самому маленько-му зрителю, играл Ква-Ква К.Н. Густырь.

И в целом получился спектакль, который с улыбкой вспоминаешь и спустя многие-многие годы...

44940 / 4 - 036 700.

Театр – искусство коллективное, удача есть удача всех, не удача тоже общая. Не стыдно опровергать неопровергимое, но, как море правда, и это имеет свои исключения. Одно из сий-наслаждений тому – спектакль «Хочу быть счастливой».

Свет доброты

Пьеса Э. Кинтеро в постановке режиссера Н. Тхакумашвили не убеждала в необходимости играть ее именно сегодня. Тем более, что театр убрал точный адрес (Куба) и время происходящего (диктатура Батисты). Это обстоятельство значительно ослабило социальное звучание спектакля, размыло и без того лишь пунктирно намеченный конфликт народа и антинародного правительства, лишило сколько-нибудь определенной перспективы «светоносные силы» (Илуминадой зовут главную героиню пьесы, что в переводе – «несущая свет»).

Но, как говорится, нет худа без добра: не эти ли во многом искусство воздвигнутые препятствия заставили актеров компенсировать просчеты постановки точностью психологического рисунка ролей, обращением к философско-правственным глубинам образов? Именно здесь была одержана победа заслуженной артисткой России З. Улановской (Илуминада), артистом А. Багровым (Окставио), заслуженной артисткой ДАССР А. Калюжной (Хуана).

Илуминада, Лола (В. Осипова), Энелио (К. Густырь), Кармелита (заслуженная артистка России И. Лицарская), Доминго (В. Славков) – люди одной судьбы, обитатели нищего предместья большого города. И сначала мы особо откладываем нашу героиню лишь до большей против других мере испытаний: в который раз покушается на свою жизнь ее муж Окставио... Но, видя ее неподдельное отчаяние, страстное стремление помочь, вызволить из беды, а затем трогательную заботу о младшей сестре Асусене (С. Хакуз), попимаем не мерой несчастий, а мерой активной, забывающей себя доброты поднимается Илуминада над своим окружением. Свет доброты – это излучала Илу-

минада Улановской на протяжении всего спектакля. Она жила в глазах, одухотворяя простое, отмеченное легкостью жизненных невзгод лицо, в проникновенных, покоряющих интонациях голоса, в ее движениях – движений человека, мало озабоченного тем, как он выглядит, ибо всецело принадлежит заботе о других. Есть люди, которых страдание делает глухими к чужой боли. Илуминада не из их числа. Как счастлива она, что неожиданный выигрыш – лотерей подарила ей новый дом, бывший предметом долгих мечтаний, – позволил помочь ее родственнице Хуане, оказавшейся с детьми без кровла! С какой готовностью отдает она скромные сбережения, чтобы сделать участниками ее нечаянной радости соседей! Однако портрет Илуминады актриса рисует не одной краской. При всей самоотверженности, радостной готовности помочь каждому, чисто народной деликатности герояни Улановской болезненно чутка к уничтожению своего человеческого достоинства: она сникнет и гаснет в сцене съемки рекламного ролика, оскорблена стремлением репортера беззастегиво вывернуть наизнанку все убожество жизни Илуминады, в котором нет ее вины.

Так бывает: несущий свет сам ослеплен им. Это случилось и с Илуминадой. Озабоченная артистической карьерой сестры, она не видит ее бездарности. Ограждая от опасности больного эпилепсией Окставио, канатоходца, препятствует его возвращению в цирк и тем делает несчастным. Открывшаяся истина заставляет ее глубоко страдать. Зато этот свет во всех отвратительных подробностях рисует изощренную жестокость Окставио, жестокость мстительную, холодно расчетливую, нацеленную в самое болевое место. Он не позволяет оправдать бездушный эгоизм соседей и Хуаны, отказавших в помощи Илуминаде после бомбейки, в которой сгорел ее новый дом.

Финал спектакля приводит Илуминаду к последнему пределу: вместе с Окставио приходится возвратиться в ненавистный цирк, где ей, как и прежде, определена роль смешной приманки для зрителей. В контрасте шутовского костюма с душевной болью обманутого, оскорблённого в своем доверии к близким человека Илуми-

на-Улановской вырастает в личность значительную – такой силой исполнены ее последние слова: «И все-таки верю в добро!»

Но как не посетовать, что спектакль не дал ничего, что могло бы послужить опорой этой не вedaющей сомнения вере... А пьеса предлагала такие возможности. Илуминада у Кинтеро в тяжкую минуту поражения вспоминает хорошее лицо и непременную книгу в руках сына ее соседки Марикузы, связывая с ним надежды на то, что люди, погрязшие в эгоизме и жестокости, опамятуются. Исключив эту сцену, театр, вопреки собственному замыслу, сомкнул вокруг герояни насмехающуюся, узломокующую толпу, не оставил перед ней ничего светлого, кроме жалостливого сочувствия дочери Хуаны Карида (Л. Елагина), которое так же бессильно, как и вера Илуминады.

Много правды характера, правды национального темперамента в Хуане-Калюжной. Но посылка режиссе-

ра, сделавшего ее героиню чуть ли не главным идеинным врагом Илуминады, вряд ли помогла актрисе. И если исполнительница оказалась выразительна в своей отправляющей все средства материнской заботе о детях, то жестокость и неблагодарность Хуаны по отношению к Илуминаде педалировались как бы насилиственно.

Финальная сцена спектакля вызывала сожаление абсолютной одинаковостью реакции на появление Илуминады в клоунском облакении: холодное, издевательское любопытство. И здесь возникало ощущение, вызвать которое вряд ли входило в намерение театра: добро одиноко.

Да, трудно пробивался в этом мрачном спектакле свет доброты. Но тем значительнее выглядела актерская победа Зиновии Улановской...

Каждая новая пьеса Виктора Розова всегда была событием. И события не только театральной жизни она манически сопровождала всегда с ясностью проницательной и столь же темпераментными противников. Счастливая судьба! Ведь это значит, что драматургу удавалось нащупать какого-то важного героя современности и сказать свое слово по поводу облеченных, которых брала еще не бывшего окончательно приговора и которые имели тогда «заставлять нас думать» — иногда мучительно, спорить — иногда восторженно.

Неудивительно, что оренбургцы в свое время с радостью встретили афиши, посвященные знакомству с «Традиционным сбором», тем более что коллектив театра первым в стране огласил ее постановку.

И вот мы — первые зрители...

...И только тогда судить

«*Т*радиционный сбор» не был легок в постановке. Первое впечатление при чтении — он рассыпается на ряд эпизодов, казалось бы, не связанных классическим единством места и времени, чем существенно отличается от прежних пьес В. Розова, традиционных в построении. Но это оказалось только первым впечатлением, и нужно отдать должное режиссеру, заслуженному деятелю искусств РСФСР Ю.С. Иоффе и коллективу исполнителей они уловили гаубинные связи, объединяющие эти эпизоды, и сумели сложить из разнотечья людских судеб колаистивный портрет современников, людей среднего поколения шестидесятых, портрет правдивый и точный.

С первых же сцен мы с удовлетворением отметили то дорогое для нас розовское непринятие фальши, нечестности, духовного убожества, страстное утверждение высокого нравственного идеала, мудрая авторская простота заинтриговали в спектакле, составив его живую душу.

В конце концов, паверное, не так уж и трудно сконструировать идеального героя и предъявить его человечеству в качестве образца для подражания. То, что всегда делал Розов, бесконечно труднее: он находил своих героев

среди нас и умел так привести их на сцену, что они ничего не теряли в своей жизненной достоверности, в сложности, многогранности характеров, чувств, мыслей, поступков. Плохое и хорошее в них рядом, как соседствует оно и в жизни. И хитросплетения их отношений так же удивительны и сложны, как удивительны и сложны они в жизни. Розову дорог не отвлеченный идеал, а живой человек, и он умел быть внимательным и добрым к нему, умел добраться до его глубинной сущности через внешнее, часто обманчивое. Как хорошо, что в актерском коллективе, создавшем спектакль, драматург наполнил единомышленников, единоверцев, исповедующих те же творческие принципы! И уж если речь зашла об этом, хочется в нарушение традиций начать разговор о спектакле с так называемых второстепенных действующих лиц.

Вот Лиза Хренова, кассир сберкассы в якутском поселке. Брошенный вскользь равнодушный взгляд отметит: она груба, духовно примитивна. Любит Аленку-электричку, про которую сама же говорит, что он «до денег жадный, везде норовит подкальмить». Но Л. Алешина, следя за автором, не спешит безоговорочно осудить свою героиню. Даже когда Лиза ворчит на Копылова, едувшего в отпуск прокутить скопленные за два года «северные» восемь тысяч, или сокрушается по поводу своей «страхолюбной» физиономии, чувствуется, как она незлобива, добра, чутка к заботам тех, кто рядом. Драматург и актриса подвергли Лизу рискованному испытанию в глазах зрителей — Лиза фантазирует: вот если бы ей копыловские тысячи! Она бы на эти деньги «парня себе запела». И как ни искренне это ее недвусмысленное заявление, что-то в игре Алешиной мешает ему верить. Мы не обманулись: не за себя, за свою подругу Лидию Белову хлопочет она в конце концов, устраивая ее поездку в Москву на традиционный сбор одноклассников. Л. Алешина проводит решительную черту между «казаться» и «быть».

Интересная роль досталась в спектакле и заслуженному артисту России А.А. Михалеву, хотя ее «жизнь» на сцене продолжается едва ли десять минут. Его Копылов тоже человек, как говорят, с сюрпризом. Сначала перед нами

бесшабашный отпускник, удирающий от северных вынужд к Черному морю, человек, жаждущий удовольствий весьма невысокого порядка. Предвкушение веселого отпуска рождает в нем радость. Лиза рассказывает Копылову о Лидии, и тот готов, а главное, рад помочь. И вот эту — вторую — радость А. Михалев сыграл уже иначе, чем первую. Она у него больше и выше — это счастливое опущение человека, сделавшего доброе для другого.

Однако и Лиза, и Копылов в «Традиционном сборе» — лица эпизодические, с другими героями наше знакомство оказалось более близким. И если пришлось ради них потеснить основных, то только потому, что они хорошо работали на главную мысль спектакля и создали в самом его начале необходимый настрой у нас, зрителей. Они как бы предупреждали: вы встретитесь не с театральными злодеями и ангелами, а с живыми людьми, разговор пойдет честный и нелегкий, он потребует умения не только смотреть, но и видеть, заглянуть в глубину человеческого характера, разобраться в нем. И только тогда судить.

Какова же была главная мысль спектакля? Это снова любимое розовское: важно не то, кем я стану, важно — каким стану. Только над этим задумывается не вчерашний школьник Андрей Аверин, для которого все в будущем, а зрелые люди, прошагавшие половину жизни. Каждый приходит на традиционный сбор с грузом прожитых лет. Что он приобрел за эти годы? Что утратил?

На первый взгляд, в спектакле мало счастливых, беззабочных судеб. И это не удивительно: его герои стали взрослыми в первый день войны, и едва ли не каждый второй из этого класса сложил голову в боях с фашизмом. Те, павшие, выдержали испытание на «отлично». «Все они заслужили пять с крестиком», — с болью и гордостью за товарищей говорит Ольга Носова. А те, кто остался жить, как они распорядились своей судьбой?

В спектакле была символическая сцена: друзья собираются в классе, где когда-то занимались, и их одноклассник, а теперь школьный учитель Евгений (А. Горгуль) записывает на классной доске их имена. И в эти минуты встречи, как бы заново знакомясь, друзья приходят к решению:

В. Розов «Традиционный сбор», 1967 г.
Максим — В. Соловьев, Родионов — А. Солодников

высшие баллы заслужил профессор Илья Тараканов, литературный критик Агния Шабина, физик Александр Машковони известны их труды знает вся страна! Только не должны эти баллы и до конца традиционного сбора, потому что не должностно, не ученым званием измеряется ценность человеческой личности, утверждал спектакль. Другим измеряется она: добри ты, справедлив, легко ли рядом с тобой людям? И, наконец, главное: честен ли ты с людьми, с собой, перед делом, которому служишь? Вот какой экзамен пришлось держать собравшимся.

И далеко не все прошли это испытание. Мы, не знакомые со статьями критика Агнии Шабиной, тем не менее отлично понимали, что и как она пишет. У заслуженной артистки России Розалии Плещаковой каждая реплика была этапом истории падения человеческой личности, хотя именно Агния любит повторять: «Человеческая личность должна состояться» и всерьез считает себя состоявшейся. Но посмотрела, как пишут эти «умные», хорошо аргументированные статьи и как спокойна, самоуверена Агния за работой, становится ясно — это умная, но холодная рука, изощренный, но недобрый ум. А ведь начинала Агния хорошо! Об этом заставляет вспомнить телерешкий доктор наук, ее бывший муж Сергей Усов: «Помнишь, как вместе оговаривали каждую строку, каждое слово? Боялись срываться!»

Теперь — иное. Забота о становлении собственной личности, желание утвердиться в глазах других учеными званиями и солидными трудами — вот чему уступили юношеская бескомпромиссность, острая жажда справедливости, поиск истины, святая неуступчивость борца. А без этого нет личности. И глубоко прав Усов, говоря ей: «Каждый честный человек — полк, а на таком посту, как ты, — дивизия!» И теперь те фальшивые поты в трудах Агнии, которые так отгортают хорошего человека Сергея Усова (В. Павленко), звучат и в жизни Агнии. Привыкшая получать и одергивать Агапкиных (молодой, честный писатель, «ты в молодости» — говорит Сергей), она легко обходится без тепла человеческой дружбы, без любви. В своем новом муже Агния ценит лишь талант физика, его

успехи; в бывшем однокласснике Илье Тараканове — прे-успевающего ученого. И потому неуютно в респектабельной квартире Шабиной, холодно рядом с ней Александру Машкову (М. Дахицель).

Но Агния Шабина не безнадежна. Традиционный сбор, который вернула ее в юность, в школьные стены, где «все было просто и свято», к ее друзьям, вряд ли скоро забудется. Помнится, что если «сегодняшняя Агния» — уверенная в себе, бесстрастная, стремящаяся, по собственному ее признанию, стать «железной», более удалась Р. Плещаковой, то вторая исполнительница этой роли, артистка Н. Кострюкова, оставляла больше надежд на духовное возрождение своей героини.

Иным уходит с традиционного сбора и Илья Тараканов (В. Бурдаков). Удачливый, он уверовал в свою непогрешимость. Это сделало профессора весьма строгим судьей людей — людей, которых он попросту разуился понимать. И кстати напомнила ему Лидия Белова об одном эпизоде. Будущий профессор, а тогда шестиклассник Илюшка Тараканов, однажды вытащил мелочь из карманов товарищей в школьной раздевалке: хотелось мальчишке... щегла, а отец денег не давал. Точно передал актер потрясение, пережитое Таракановым в эту минуту. Горько, но исцеляющую. Надо думать, щегол помирит Тараканова и с сынишкой, так горючоющим папу своими проделками, и со студентами, с которыми так нелегко установить контакты, если не спускаться хоть иногда с высоты профессорской кафедры.

Талант человечности — вот главный талант, который всегда ценили мы в героях В. Розова, и спектакль еще раз убеждал нас в его огромной животворной силе. Эта тема была связана с образом Лидии Беловой (заслуженная артистка России Е. Высоцкая). Лидия Белова не может предъявить школьным друзьям ни высокого звания, ни громкого имени. Но у нее счастливый характер: доброта, с которой она подходит к каждому встретившемуся на ее пути, делает ее и зоркой, и мудрой. И поэтому именно ей исповедуется Сергей Усов, и потому именно она помогает уже поставившему крест на своей жизни Максиму

Петрову (В. Соловьев) сделать первый шаг от безнадежности к надежде. Лидия Белова в исполнении Е. Высоцкой светилась истинно материнской добротой, в которой отгиваются сердца человеческие.

Интересна была в роли Ольги Носовой, мастера текстильной фабрики, З. Улановской. Мы увидели ее сначала в нелетком разговоре с «значащим» Олегом Петровичем, в разговоре о ее «моральном разложении», а затем среди одноклассников на школьном собрании. Но актриса как бы прожила где-то за сценой всю жизнь своей героини, и потому мы хорошо представляли ее, разбитную, энергичную, в фабричном цехе, понимали и сочувствовали ей в трудной любви.

Особые симпатии зрителей вызывал Сергей Усов в исполнении В. Павленко. И не случайно, ибо в нем с самого первого появления на сцене угадывалась живая душа, широко распахнутая миру. Ему было открыто многое такое, что порой для других остается так и не добытой радостью жизни (запомнилось, как заразительно Сергей с Сашей Машковым вспоминают свой «прогул» и поездку в Измайлово). Сергей щедр в любви, великодушен в дружбе и, конечно, этим во многом объяснялась та притягательная сила, которая влекла к нему людей. Но она не только в этом. Главное в Сергееве — его нравственная сила, не привитая искусственно, а естественно изливающаяся из самой его натуры. Жизнь Усова не была безоблачно ясной. Мы знаем его несчастливую любовь. Мы не ведаем его «послужного списка», но догадываемся — у такого друзей и в жизни, и работе должно быть не меньше, чем врагов. Но он исповедовал одну истину: «всегда все встречать достойно». Достойно человека. Мы видели, как прекрасно проявилось это в его трудном разговоре с Агнией, во встрече со старым другом Машковым, в эпизоде с Ильей Таракановым. И мы поверили В. Павленко и полюбили его героя.

Случайно появляется на традиционном соборе кинорежиссер Каменев (К. Густырь). Но не случаен он в пьесе: и в нем, прославленном мастере кино, бурят и бродят

шестидесятые, время становящегося все более строгим отношения к себе, к творимому своими руками, время, требующее многое понять в жизни, какой она сложилась, в людях, какие они есть. Иinne, которой Каменев кажется кладезем премудрости, он признается, что ничего не понимает. «Не понимаю, отчего трава растет, зачем вертится мир, как объединить людей, почему так много злобы и ненависти, как избежать атомной войны...» Но в герое К. Густыря больше мудрости, чем в ином, который все понимает, которому все ясно. Ведь именно с желания понять начинается творчество.

Не понимает Каменев и Иину (Е. Могильницкая). И нам трудно разобраться в этой юной поклоннице музыки, а заодно и Каменева. Она то привлекает нас недетской серьезностью, то отталкивает своим «все средства хороши», что называется у нее «активностью». И невольно соглашается с Каменевым: из нее выйдет или «какая-нибудь поразительная пакость или действительно любопытная личность». Но надо спешить с выводами и прежде времени считать, что «слово найдено». И пусть молодое поколение в «Традиционном соборе» — Иина, Игорь (А. Палькин), Тимофей (В. Шитолов) — не ответы, а только вопросы — это вопросы, заставляющие думать, заставляющие пристально глядеться в людей.

В спектакле было много впечатляющих актерских работ. Это прежде всего Олег Петрович Головченко в отличном исполнении А. Маланина, Александр Машков — М. Дахицель, Павел Козин — П. Чиков, Родионов — А. Солодилин.

Среди героев «Традиционного собора» мало людей счастливых, но общая атмосфера спектакля светла. Чем рождена она, эта атмосфера? Прежде всего мужественной правдой о жизни, прозвучавшей со сцены сильно и смело.

Это было требование для Мелькостных времён: в домах многих спектаклей находился позуров «храм». Но оказалось, театр жив, когда он разлучает нашу родину, облегчает нашей болью, пишет и находится отблеск на «прославленные» вопросы вместе с нами. Великий герой, он способен показать в героях пьесы, написанной спасителями нашей, твоей судьбы. Но что может быть современное собрание? Конечно, в драме В. Тура «Не уходи» театр племяло именно это.

«Модерново», но не ново...

Герон В. Тура были нам тогда современниками, время действия – наши дни.

И действительно, в пьесе плащо все признаки 60-х – от портрета Тухачевского, иновь занявшего свое место на письменном столе героя двух войн Александра Громова, до насквозь стекающего кафе с романтическим называнием «Бригантин» и ультрамодных девиц, считающих «модерновую» квартиру ловушки Стерлигова приятнейшим местом на земле. Но было бы ошибкой полагать, что думающий зритель не станет за этими чисто внешними чертами искать других, лежащих глубже, существенных. К сожалению, это были во многом поиски без выходок. Собственно, тем и отличались спектакльные шляпты тех лет, принадлежащие перу многочисленных представителей семейства Тур, выступавшего на драматическом поприще то в содружестве, то в одиночку. Пьесы были пытны на одну комодку: авторы стремились убедить нас в актуальности проблем и новизне подходов, то пытаясь разгромить мелодраматической ситуацией, то развернув более или менее тошную бытовую зарисовку, то блеснув смелым афоризмом. Так было и в «Не уходи»: из-под шелухи слов (а герой был удивительно разговорчивы – в радости и горе, ища и теряя друг друга, добывая истину в споре и просто от скучки) оказалось не так-то уж и трудно извлечь два любопытных авторских постулата: а) жизнь сложна и б) к людям надо относиться по возможности добрее. Есть и наиздание, тоже нетлубоко спартанское

разрушать мосты от человека к человеку неразумно, а находит – трудно, но необходимо. Мысли, прямо скажем, не новые, и вряд ли достаточно просто повторить их на сцене. Разумеется, идеиное и художественное богатство произведения нельзя сводить к подобной формуле. Что же, попробуем хоть теперь отыскать в образах спектакля, их взаимосвязях что-то большее, нежели сумма названных истин, давно уже ставших (а скорее всегда бывших) прописными. И теперь уже вспомним не только о пьесе, но и о спектакле, поставленном на ее основе заслуженной артисткой России Ириной Федоровной Щегловой.

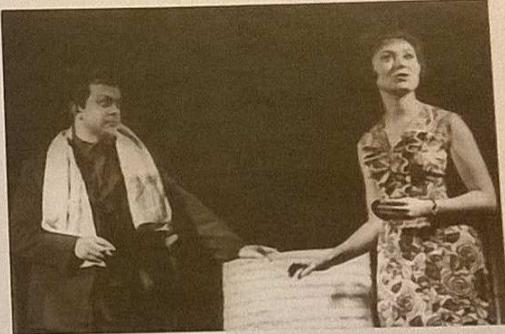
Начнем с главного героя – Сергея Громова, молодого строителя, который на далеком Севере «запрягает луну в турбины» (герои пьесы, даже ироничные рационалисты, любят выражаться красиво). Сергей шутливо говорит о себе, что он «сконструирован просто, как электробритва «Харьков». В каждой шутке есть доля истины, в этой – истина стопроцентная. Конечно, в жизни такие Сергеи сложнее. Но то в жизни... А в пьесе Сергей – «современный романтик» с полным ассортиментом присущих таковому черт: максимально честный и потенциально душевный человек, но несколько извилине рационалистический. Да, тот самый, кого мы уже бесчисленное множество раз встречали в произведениях всех жанров. Его лица необъес выраженье указать, к сожалению, не можем за полным отсутствием такого.

Правда, у нашего героя есть идея-фикс – он боится потерять свободу, что в переводе с высокого штиля означает опасается, не слишком ли обременит его женитьба на любимой девушке. Понятно, как трудно было исполнителю эту роль А. Солодилину найти свежие краски для того, что давно уже стало «общим местом». Его Сергей приятен, симпатичен – и только. Не удалось убедить зрителя в любви Сергея к Светлане Басмановой. Но было бы несправедливо винить в этом актера – он дезориентирован автором, поступки Сергея алогичны, посыкли, на которых строится его отношения со Светланой, исключают одна другую. То он объясняет свой разрыв заботой о ее благоустройстве и горе, тоща и теряя друг друга, добывая истину в споре и просто от скучки) оказалось не так-то уж и трудно извлечь два любопытных авторских постулата: а) жизнь сложна и б) к людям надо относиться по возможности добрее. Есть и наиздание, тоже нетлубоко спартанское

никаких жизненных благ, кроме эскимо по воскресеньям, а позже – кроме неуята Севера. То, оказывается, боялся, что с ней он погрязнет в «великосветских сплетнях» (кстати, первое спорит с характером Сергея, а второе – с его представлениями о Светлане). Допустим, что этими разлагалиствованиями Сергей скрывает от окружающих и самого себя глубокое настоящее чувство. Но должно же оно хоть как-то обнаружиться! Любленные называли друг друга зайчиками – вот и все, что должно убедить нас в их необходимости друг другу. Этого не было в пьесе, не было и в спектакле, несмотря на профессионально сыгранные актером грусть и радость, сомнения и решимость. А без нее, этой любви, разговор о «мостах» остается только разговором и авторская мысль представляется выращенной на искусственной почве, а то и совсем без почвы.

Если верить словесным характеристикам героев пьесы, Светлана Басманова – человек необыкновенный, натура глубокая. Вглядываясь в ее портрет у Стерлигова, действительно встречаешься с умным, пытливым, «говорящим» взглядом. Он, этот взгляд, обещает многое. Но на этот раз одаренная молодая актриса Е. Могельницкая не смогла оправдать ожиданий: Светлана удручающе ординарна. А ведь зрителю уже знает возможности Е. Могельницкой. Помните ее работу в «Традиционном сборе»? Инна – не из самых точно выписанных В. Розовым образов, но в зыбких рамках этой роли она выстроила характер жизненный, убедительный. В спектакле «Не уходи» этого не случилось – актрисе не на что было опереться в драматургическом материале, вот и пришлось играть не человечка в определенности его характера, логике поступков, а «мотив одиночества».

Образ карьериста, человека с «двойным именем», давно перестал быть открытием в нашей литературе, в том числе и драматической. И если Стерлигов, к которому толкает Светлану одиночество, чем-то и отличается от своих многочисленных предшественников, то только тем, что, еще не плюхившись в действие, обращаясь с авансценой прямо в зал, разоблачает себя до конца. С первых минут он ясен и потому неинтересен. Последнюю пошел за авто-

В. Тура «Не уходи», 1967 г.
Сергей – А. Солодилин, Лена – И. Андарская

ром А. Папыкин. Каждым жестом, интонацией он требовал от зрителя – да посмотрите же, какой он, Стерлигов, негодяй! Пытался избежать этой оголенности, любовного решения образа В. Шитолова. Но исполнителю трудно спорить с автором.

В Александре Громове, отце Сергея, покинувшем тридцать лет назад семью (как потом выяснилось, для блага близких), Н. Лежнев сумел приоткрыть личность интересную, характер сильный. В нем угадываются глубоко запрятанные духовные силы. Но скучность драматургического материала не дала возможности обнаружить их определенно и ярко. Много обещают слова Громова-старшего: «Только теперь сумел разобраться в пестроте жизни, определить главное и второстепенное в ней... Строить родство душ – не удовольствие, а труд». Но то, что мы пришли за начало серьезного разговора со зрителем, оказалось его концом. Да и то сказать – опыт Громова-отца в строительстве «мостов» скорее печальный...

Добрая душа – вот все, что дано в пьесе подруге Громова, безымянной официантке «Бригантин». Е. Высоцкую хочется назвать не только исполнительницей, но и автором этой роли. Умная доброта ее геронии не слезли-

ва, она мужественна: это не просто черта характера, но глубоко осознанная, единственная возможная норма человеческих отношений. Достоверна, лирична в этой роли была А. Барышева.

Но уж кого автор совершенно лишил возможности «спасти» своих героя, так это заслуженного артиста России Б. Борисова и В. Федорова: образы врача-энтузиаста Альбуса и врача-перестраховщика Тимошенко – замешены штампами. Так же давно известным исчерпывались образы Алеми – современной Ассоль, которой вдруг привезли в Сергея герой «Алых парусов» (И. Лидская), и Виктория Однинца – человека, приятного во всех отношениях (А. Панасюк). Они трудались над возведением своих «мостов» тоже безуспешно.

Были в спектаклях и благополучные люди. Это Вика и ее муж Брюнет (у них даже одно имя из двоих). Они очень милы, эти супруги, чей медовый месяц длится вот уже девятый год. На протяжении спектакля им в разных ситуациях приходилось демонстрировать свое семейное счастье, которое, кажется, и есть главный аргумент пьесы в пользу «изведения мостов». Артисты Е. Титова и А. Придушенко добросовестно иллюстрировали эту мысль, но не разрабатывали, не углубляли ее. А разве не интересно, что такое открыто Вике и Брюнету и скрыто от Сергея? Вот что предлагал автор в ответ на этот вопрос:

– Скажи, Виктория, ты все такая же дура?
– Все такая же!

– Тогда еще ничего, тогда еще можно жить на свете!

Вот и все. За этим, разумеется, предлагалось искать подтекст. Так же, как за анекдотами Брюнета. Но тщетно искать то, что нет...

Зато обе Нади – Большая и Маленькая – любительницы роскошной жизни, для которых слова «отель» и «коктейль» звучат завораживающей музыкой, плаводвижки на размышление. И юным исполнительницам, несмотря на малый сценический опыт, во многом удалось реализовать возможности ролей. Обе Нади – Маленькая (Э. Жаровская) и Большая (Е. Улановская) – были жалки, принимая дешевый модерн Стернигова за истинную

красоту жизни. Такая Надя, случись она тогда в театре, не могла не увидеть и не понять этого. Они разные, эти девушки. Надя Маленькая с первых минут показывала, что она у Стернигова «не в своей тарелке» и ее присутствие здесь в незавидной роли «девочки для радости» скорее уступка подруге. Это подготавливает и ее солидарность с Сергеем в момент конфликта бывших однокашников, а сегодня врагов, и ее уход от Стернигова. Темперамента была Е. Улановская в своем коротком монологе, объясняющем тягу Нади Большой к роскошной жизни. Жаль, что артистке не удалось ясно и определенно показать, что заставило ее героиню покинуть Стернигова. В ее уходе – начало прозрения, или он случаен? Е. Улановская так же, как и вторая исполнительница этой роли В. Глаущенко, не отвечает на этот вопрос. В сценах Нади Большой и Нади Маленькой не было ложной многозначительности, отсутствовал указующий перст автора, ибо там, где есть попытка оценить дурное и хорошее в жизни, ни то, ни другое не нужно.

Театр работал над пьесой добросовестно. В некоторых эпизодах удалось приглушить мелодраматизм, замаскировать назидательность. Но слишком очевидно было стремление автора не утомлять зрителя умственной работой выводы преподносились готовенькими, в блестящей целлофановой обертке. Да, театр максимально использовал каждую золотинку пьесы. Но золотинок оказалось слишком мало.

Геологи, убедившись, что в породе вкраплены лишь малые искры ценнего, называют месторождение бесцеремонным и заключают: разработка не имеет смысла. Думается, что театр в драме «Не уходи» столкнулся именно с таким случаем. И, приняв противоположное решение, мало что выиграл. Но – из песни слов не выкинешь.

Как ни репертуарны были в те годы драматурги Туры, рекорд популярности побивали Б. Рацер и В. Константинов. Невозможно было найти театр, где бы не игрались их непримечательные комедии. Сейчас они прочно забыты, но когда-то скрашивали людям их напряженную, но бедную радостями жизнь: на работе – «встречи и переболели» наши социалистические обязательства» и бесконечные собрания-собеседания, а дома – отпускающие борбы с бытовыми неурядицами... Один из театральных сезонов – а именно 114-й – открылся премьерой комедии «Десять суток за любовь».

Снейся, театр!

Правда, это была не совсем премьера: первыми смеялись и первыми аплодировали комедии «Десять суток за любовь» театрами Соль-Илецка и окрестных сел. Но оренбуржцы были не в претензии. Во-первых, сам факт – премьера областного театра на селе – лучше всяких слов свидетельствовал, что коллектив во все времена с достоинством выполнял свою просветительскую миссию. Во-вторых, в этом случае своеобразно обнаружилась бесспорная истинность старой пословицы: хорошо смеется тот, кто смеется последним.

Даже в столь «несерьезном» жанре, как комедия, пьеса Б. Рацера и В. Константина считалась одной из самых несерьезных. Никто из ее героев не притворялся к позорному столбу. Среди них не было даже резко выраженных отрицательных типов. Вот разве только Лонгин, «адвокат с именем» (В. Бурдаков). Он мало думает об истинных интересах своих клиентов и много – о создании собственного авторитета. Он не прорыз пуститься в хитроумные проделки, чтобы снабдить подзащитного «вескими доказательствами». Но злодей Лонгин так стопроцентно победен в finale, что, право, заслуживает нашего зрительского снисхождения!

Говоря о несерьезности комедии «Десять суток за любовь», прежде всего хочется заметить, что мы не почувствовали в ней авторского перста, беспамятственно указующего, что такое хорошо и что такое плохо, от которого

к этому времени мы успели устать. Были у нее и другие достоинства. Какие? Легкий, остроумный текст, ненавязчивые и точные детали, помогающие дорисовать обстоятельства действия и характеры героев, конфликты – самые житейские. Юная жена, у которой модные песни Магницкого и кафе отнимают по вечерам мужа, и юный муж, у которого жена отнимает... – поэтическое кафе и песни Магницкого. Раздоры Харитонова с соседями, пристекающие оттого, что материальное благосостояние растет, а общий коридор – нет, и потому отказывается вместить новенький мотоцикл с коляской. Это и служебные неприятности начинающего адвоката Григорева, которому очень хочется, чтобы взаимоотношениями людей правила не сухие параграфы процессуального кодекса, а поэтические строки Шефнера.

Режиссер Ю. Шишкин, поставивший спектакль, увидел в героях комедии людей, не лишенных слабостей, но в общем хороших и милых. Актеры его поняли. Вот «адвокат со стажем» Борцов. Заслуженный артист России Б. Борисов со вкусом обыгрывает комические ситуации, в которые попадает его герой, и в старом тестном службиске, несолько оказавшемся многогодичной работой в юридической консультации, вдруг проглянула мягкая человечность, отзывчивость, деликатность. Веселила и трогала сцена, где Борцов записывает по телефону на служебном бланке «ладушки-адушки», чтобы тут же исполнить их давним-давно «клиенту».

Борода и гитара геолога Сережи как будто не оставляли сомнений – перед нами один из пустейших приверженцев моды на все – на прическу, костюм, песни. Но мы не торопились поверить и правильно сделали! К концу спектакля артист К. Густырь убеждал, что у Сережи горячее, мальчишеское еще сердце, чутко отзывающееся на добро. Не без лукавства написана авторами роль Раисы Федоровны, тещи-археолога. В этом калюче и сыграла ее Н. Кострюкова. Действительно, каких только невероятностей не увидишь в комедии – даже тещу, буквально снедаемую заботой о зяте. Раиса Федоровна прощает Сереже все – и курение в комнате, и лежание на тахте

«с ногами», и даже пальцы упакованной скандинавской вазы Смешно! И грустно — побольше бы такого комизма в жизни, меньше было бы семейных драм.

Заслуженный артист России М. Бородина принесла на сцену, кажется, всю биографию в прошлом учителницы, а теперь активистки-общественница Аины Петровны — так емко, наполненно она играла. Роль была умело выстроена актрисой на комическом несоответствии благих намерений Аины Петровны и несколько неуклюжих методов, которыми она привыкла действовать. Удивительно симпатична оказалась и Харитонова в исполнении народного артиста России А. Михалева, хотя авторы и рекомендуют его как постоянного «десятину» и пятнадцатилетчика. Он имитировал зрителя своим веселым жизнелюбием, лукавым озорством, готовностью помочь хорошему человеку просто так, от

лоботы душевной. В веселой кутерьме комедии отличились чувствовали себя Тенор (Ю. Христиг) и Милиционер (Э. Артемьев).

На долю народного артиста России А. Солодилова выпала непростая задача — «голубая» роль, да еще и в комедии! Артист привнес в нее юношеский задор, мягкий лиризм, задушевность. Достойными его партнершами показали себя артистки Л. Акинина (Ира) и Э. Жаровская (Маша).

Смех в зале — несомненно положительная оценка зрителей (разумеется, когда речь идет о комедии). На «Десяти сутках за любовь» смеялись. Но если попытаться измерить силу смеха, как силу морской волны, в балах, то придется признать к сожалению, до девятого вала дело не дошло...

В конце 1960-х с заморозками после хрущевской оттепели жизнь посуребрела. А значит, потребность в инъекциях «биталана СМЕХ» не стала меньшей. Театр оборотился в прошлое: ну-ка, над чем там смеялись наши прапрабабушки? И напомнился на комедию-водевиль А. Фредро «Дамы и гусары».

Побежденные гусары и дамы-победительницы

Стонким пониманием жанра, изобретательно поставленный заслуженной артисткой России Ириной Щегловой спектакль со вкусом и удовольствием был сыгран актерами, а заслуженный деятель искусств России Серафим Александров расцвел его самыми солнечными красками.

...Театр играет водевиль, проживший на мировой сцене не долгих двести лет! Мы понимаем, в чем причина поражающего для этого жанра долголетия — в мягкой, но не без лукавинки! человечности, в легкой, то трогательной, то озорной веселости.

У водевиля — свои законы, и зритель принимал их с первых минут, улыбнувшись прыгающим по нарисованным холмам картонным лошадям, запряженным в игрушечные кареты; здесь все будет не всерьез, нас приглашают посмеяться над забавными ситуациями, над безобидными (а порой и не очень) человеческими слабостями.

Нужно признать: актеры в этом спектакле с честью победили трудности «легкого» жанра. Вспоминается Майор К. Густыря и Ротмистр заслуженного артиста России А. Михалева. Эти роли были исполнены по-водевильному ярко, с мягким юмором и ни в чем не изменяющим чувством меры. В каждой точке проходящего Майором круга — от убежденного противника брака через непрятворный ужас перед навязанной женитьбой и влюбленностью к первоначальному состоянию — К. Густыря остался точен, герой его смешон и трогательен.

С увлечением играл А. Михалев. Лиха и выправка, и повадка его героя — настоящая гусарская! Тем смешнее Ротмистр, запутавшийся в сетях пани Ангели. Его партнерши Е. Высоцкая и Г. Монащенко каждая по-своему состалили отличный дуэт с А. Михалевым. Центральная сцена Ротмистра и пани Ангели во втором акте шла в стремительном, чисто водевильном темпе, исполняясь с подлинным блеском и артистизмом. Именно эта сцена помогала понять, что спектакль много теряет там, где темп затухает.

Достойным товарищем гусаров стал полковой капеллан в исполнении К. Меньшикова. Его почти бессловесный герой был выразителен и смешон.

Итак, гусары не разочаровали нас. А что же дамы? Шесть исполнительниц трех ролей сестер Майора облицами усилиями и с немалой помощью художника создали довольно яркий коллективный портрет «враждебного» лагеря пестротой костюмов, лент, кружев, нескончаемой болтовней соло, дуэтов и трио, маленьчими дамскими хитростями. Из двух исполнительниц ромы пани Органовой ближе к духу водевиля оказалась заслужен-

А. Фредро «Дамы и гусары». 1968 г.
Пани Ангели — Е. Высоцкая, Ротмистр — А. Михалев

ная артистка России Р. Плещаковская. Вторая исполнительница – А. Барышева – отнеслась к своей героине слишком всерьез.

В спектакле действовали и другие дамы – служанки Юли, Сули и Фрузя. Их сцена с Желожем (Л. Придушенко) была полна искристого веселья и молодого задора. Юные исполнительницы этих ролей и их партнер доказали, что чувствуют и любят водевиль. К сожалению, неизвестно, скажут ли об исполнителях роли Эдмунда (Л. Панасюк и В. Сергионков), горадо ярче и веселей выглядели их партнерши Е. Могилевицкая и Н. Панова в роли Зоси.

Да, оренбуржцы не без интереса приняли новый и жизнерадостный спектакль. Если вы уходите из театра или пленительную мелодию романса Майора, согласитесь и веселое искусство водевиля чего-нибудь да стоит! Но дешу – время, потехе – час. Оренбуржцы, с удовольствием посмеявшись на «Дамах и гусарах», по-прежнему оставались в ожидании главного – спектаклей, в которых театр поведет серьезный и ответственный разговор о современниках и современности.

Однако на пути к этому разговору театр сделал остановку. Он взялся за Брехта. Впервые. Это было испытание не только для творческого коллектива – зрители в большинстве своем тоже не имели опыта восприятия такого рода драматургии, новых меры театральной условности и выразительности. Сложно было и тем, и другим. И третий! – нашему брату-рецензенту. Помни забет старших и мудрых, я попала не только в суматошу премьеры, но и на десятое представление пьесы Бертольда Брехта «Швейк во второй мировой войне».

Своих намерениях). Другие любопытствуют, как поставил любимого уже Брехта наш театр (и, может статься, «сюртук» показался им тесноват). Для третьих это был первый Брехт на сцене, и здесь варианты с сюртуком могут быть самые разнообразные.

Если принять во внимание только требования зала, уже нужно признать определенную смелость и мужество режиссера Ю. Шипкина, отважившегося вывести на сцену таких неожиданных «новоселов», какими оказались здесь брехтовские герои. Тем более, что был он новым человеком и в театре, и в городе. Тем более, что «Соловинная ночь», которой он у нас дебютировал, была поставлена в традициях театра и так успешно прошла. И тем более, что вышеперечисленные трудности были не единственными и даже, может быть, не самыми серьезными.

Театр имени Горького – театр «мхатовский», о чем он всегда с гордостью заявляет сам и в чем не сомневаются зрители. Не будем ввиду абсолютной очевидности доказывать, как это хорошо и сколько мы ему за это благодарны. Заметим лишь, что это никогда не мешало оренбуржцам ждать от единственного в городе драматического театра спектаклей не только безусловно хороших, но и, по возможности, разных. Возможности эти были, и Бертольд Брехт, как никто другой, мог обогатить палитру театра – не пополнить, а именно разнообразить его афишу.

Однако не все зрители исповедуют простую житейскую мудрость «семь раз отмерь...». Кто-то сразу отрезал «Чепуху!» Зато вот двое – уже антракт, а они не спешат покинуть кресла. Молчат, но лица сосредоточенные. Хорошо. А вот группа спорящих. Не замечают даже, что мешают кому-то пройти...

Говорят, можно счищать сюртук, который будет впору на любые плечи. Только что это будет за сюртук! Стоит ли удивляться? – каждый увидел в тот вечер свой спектакль, хотя все смотрели один. Ведь это спектакль по Брехту. Да и в театр люди пришли с разными намерениями. Одни – отдохнуть, посмеяться над веселой историей, почувствовать програтельной. Им-то, пожалуй, особенно в тот день не повезло (если, конечно, остались при

— 31 —

Театр играет Горького

Премьера брехтовского Швейка в 1969 г. была необычной для нашего театра. Завсегдатаи на этот раз не обнаружили готовности сходу аплодировать понравившимся декорациям, эффектному актерскому выходу, необычной мизансцене. Не было легкого, как «ах!», движения, обычно сопутствующего кульминационным моментам спектакля – того самого, что объединяет вдруг весь зал со всеми его ярусами... Не было короткого, но энергичного обмена словом, взглядом, жестом между соседями. И активно выраженного единодушия в оценке не было тоже.

Значит, неуспех? Не будем торопиться...

Однако не все зрители исповедуют простую житейскую мудрость «семь раз отмерь...». Кто-то сразу отрезал «Чепуху!» Зато вот двое – уже антракт, а они не спешат покинуть кресла. Молчат, но лица сосредоточенные. Хорошо. А вот группа спорящих. Не замечают даже, что мешают кому-то пройти...

Говорят, можно счищать сюртук, который будет впору на любые плечи. Только что это будет за сюртук! Стоит ли удивляться? – каждый увидел в тот вечер свой спектакль, хотя все смотрели один. Ведь это спектакль по Брехту. Да и в театр люди пришли с разными намерениями. Одни – отдохнуть, посмеяться над веселой историей, почувствовать програтельной. Им-то, пожалуй, особенно в тот день не повезло (если, конечно, остались при

затемно известно — вызовут добрый отклик у зрителя. И просто замечательно, что театр обратился к Брехту с его философской, публицистической драматургией, способной разной прыгуньей театральностью и подвижными переходами от жизни актеров в обраме к страстному обращению в зал, с тем пасоком пакалом, от которого трудно не захочется. Какая профилактика от искушения повторяться, какой стимул мучительных поисков, приносящих спектакльные находки!

Но если обращение театра к Брехту хотелось только с благодарностью приветствовать, то с выбором именно «Швейка во Второй мировой войне» можно было бы и поспорить. Правда, и в пользу такого выбора находились достаточно весомые аргументы: во-первых, всегда актуальная антифашистская направленность пьесы, во-вторых — брехтовскому Швейку к зрителям, увидевшим впервые, проложил дорогу Швейк гапековский, давний и всеобщий любимец.

Каким же получился спектакль? Удалось ли театру решить эти сложные задачи — преодолеть настороженность и даже неприятие частью зрителей брехтовского театра, для которых он непривычен, и улечь им актеров? В немалой мере да. Доказательства? Хотя бы то, что у «Швейка во Второй мировой...» появился свой зритель, в подавляющем большинстве молодой. Были и такие, кто посмотрел спектакль не единожды и не дважды. Что кажется исполнителей, был очевиден их интерес, увлеченность и полная самоотдачи в новой и трудной работе — от К. Густыря (Швейк) и Н. Лежнева (Баллона) до студента А. Дубровина, появившегося в спектакле в пяти разных обличьях.

Сосредоточив внимание на главной мысли пьесы — античеловечности — хорошо организованной и отложенной людоедской машине пуритеризма и сопротивлении фашизму «маленького человека», — театр подал ее в брехтовской арнажирке. Точно воластили режиссерский замысел художник С. Шевелев и композитор Д. Гендель. Изобразительное решение и музыка органично сливались в спектакле. Уже в первых сценах соглаша-

ясь: да, это брехтовская мера условности, обобщенности, метафоричности сценического языка — земной шар, объятый пламенем войны, барабанные подмостки и барабанно-карикатурная фигурка Гитлера (М. Дахиель), откидывающая зловещую черную тень, «фанерная статья» сподвижников бесноватого фюрера (отыграв сцену, актеры уносили своих героев под мышкой), визуализав речь Геббельса (это «буратинит» магнитофонная запись). «Что говорит обо мне маленький человек в высших сферах?» — вопрошает Гитлер «пролога в Баллона, от хозяйств трактира «У чаши» пани Копецкой и, конечно же, от Швейка.

Итак, бравый солдат Швейк пережил Первую мировую войну, и, как замечает Брехт, речь идет об его «успешных стараниях оставаться в живых во Второй мировой войне». Разумеется, идеи и планы новых властителей еще шире и универсальнее, чем старых, так что маленькому человеку еще труднее выжить. Родство Швейка из брехтовского спектакля в исполнении К. Густыря со Швейком Гашека очевидно. Но это Швейк Второй мировой войны, еще более изобретательный и неистребимый в своем желании вывернуться из железных лап «нового порядка». Швейк К. Густыря далеко не герой, но в его пассивном сопротивлении, увертливости, в его отнюдь не простодушной лукавости недвусмысленно читается ответ на исторический вопрос фюрера: «Готовы ли они к жертвам и лишениям? Рады ли они каждой жертве тяжкой? Расстанутся ли они с последней рубашкой, которая мне может понадобиться для моих предприятий?»

Швейк в нашем спектакле, как сирена, завораживает своими рассказами Буллингера. В исполнении А. Солодилина этот мини-фюрер войск СС еще не до последнего предела оболовен пышными празднествами и истерическими речами бесноватого. И уж не замаячил ли перед ним бесславный конец «Третьего рейха» в совсем не идиотских речах «официально признанного идиота»? Буллингер А. Солодилина сам не прочь — до известного, разумеется, предела — принять лукавый вызов Швейка.

Его эта игра, кажется, увлекает гораздо больше, чем служебные обязанности.

Но если говорить о работах, сделанных целиком в ключе брехтовского театра, следует вспомнить Баллона в исполнении Н. Лежнева и Прохазку В. Колосова.

Н. Лежнев несколькими экономными, но выразительными штрихами создал достоверный, хотя и до предела заостренный, характер. Несчастный фотограф снедает мечтами о сытном обеде и с трудом преодолевает искушение запротастья в фашистскую армию, чтобы только быть поставленным на довольствие. И в то же время актер как бы существовал рядом со своим героям, он спорил с ним, вовлекая в этот спор и нас, зрителей. И мы хорошо сделали, что не упустили этой возможности поспорить и подумать вместе. Вот тогда-то нам не показались необязательными вставными номерами знаменитые брехтовские зонги, полные гнева и гражданской остроты творчества драматурга, ценящего в искусстве его активную, агитирующую силу, стоит того, чтобы серьезно поразмыслить над ним, преодолеть трудности первого знакомства со сценическим его воплощением.

Характерно, что со временем и зритель становился все заинтересованнее. Даже та его часть, на которую первое знакомство с Брехтом и его своеобычным театром произвело ошеломляющее впечатление. И, в конце концов, мы согласились: боевое, социально и политическое острое творчество драматурга, ценящего в искусстве его активную, агитирующую силу, стоит того, чтобы серьезно поразмыслить над ним, преодолеть трудности первого знакомства со сценическим его воплощением.

К сожалению, нечего было «отбросить» исполнительнице роли пани Копецкой В. Осиповой: и в трактире «У чаши», и в зонге она играла чуть ли не подпольщицу, героиню Сопротивления, что противоречило замыслу драматурга и режиссерскому решению спектакля.

Характерно, что со временем и зритель становился все заинтересованнее. Даже та его часть, на которую первое знакомство с Брехтом и его своеобычным театром произвело ошеломляющее впечатление. И, в конце концов, мы согласились: боевое, социально и политическое острое творчество драматурга, ценящего в искусстве его активную, агитирующую силу, стоит того, чтобы серьезно поразмыслить над ним, преодолеть трудности первого знакомства со сценическим его воплощением.

<i>От издательства</i>	4
<i>Рождение театра (историческая справка)</i>	5
<i>Об авторе</i>	8
<i>Без театра нельзя!</i>	9

Глава 1	
<i>Набат все еще зовет</i>	
Подарили улыбку	12
«Подумаем-подумаем — и пойдем»	15
Свет доброты	18
И только тогда судить	20
«Модерново», но не ново	24
Смейся, театр	27
Побежденные гусары и дамы-победительницы	29
Театр играет Брехта	31
На голос набата	34
Еще раз о Герострате	36
Боец или беглец?	40
«Люди, я любил вас...»	42
Такие характеры!	44
Испытание удачей	47

Глава 2	
<i>Никто без этого времени</i>	
Суждено победить	52
Дорога	56
Два года открытий	60
Человек и дело	62
Работа над ошибками	65
Сколько стоит миллион	68
Театр — такая кафедра	72
Изба красна не пирогами	75
Игры стоят свеч	77
Палата № 3	81
Образ времени	85

Глава 3

Песен пропущены

Улыбка, с которой рождался век	88
Семейный портрет. Без посторонних...	90
Из песни слов не выкинешь...	93
Бугафорское, а выстрелило	95
«Бедные сукиньи дети»	97
Полет бабочки	100
Служебный роман мсье Мариво	103
Смеяться — не плакать...	106
Иdealных нет — и не надо!	109
Действует абсолютно на всех	111
Так добра ли Настасья Филипповна?	114
«О, как убийственно мы любим...»	117
О вреде доверчивости и пользе сомнений	120
Сдача, перешедшая в премьеру	122
Оглянуться, поклониться	125

Глава 4

Ашилаз, еще ашилаз

В яблочном царстве, в некотором государстве	130
Тихое слово любви	134
Сцены из русской жизни	137
Не ходи гулять в полночь	141
О чем думает Абдулла?	146
«Сепаратное счастье» возможно?	150
Трагедия про Дон Жуана	154
Новые французские	158
Не в бессудной земле	160
От горькой шутки до сладостных слез	164
Вокруг и около любви	167
Не просто Мария и ее персонажи	170
И это — мы?	172
«А он, мятежный...»	175
Надежда в безнадежности	177
Все было блеск и вихорь	180
Чем мы рассмешили Гоголя?	184

Блеск и пиццета комедиантов	187
«Чайка» — владетеля	189
Два акта о свойствах страсти	193
Сыграть барышню трущее, чем Сократа	196
Человек с молоточком	197
«Принцесса, она же третья»	199
Не на смерть, а на жизнь!	202

Глава 5

Фольги театра

Инцид спонсоров	208
«Задача наша простая — потрясти зрителя»	210
Приздание	218
Поминальная молитва	222
«Плюющий директор»	226
«Просветляйте наши души»	228
Загадка Виктора Антонова	232
«Паша пришел?»	236
Театр и Изыльда	238
Актёр, родившийся героем	240
Своя в комедии и драме	245
«Жили и благоденствуют, Папыкин Александр!»	249
Судьба по имени Сцена	252
Живое пространство сцены	255
Альтернатива Петра Плотникова	256
«Милочка, не могла бы ты...»	260
Человек, в котором все прекрасно	262

Глава 6

Фольк фестивальная подиум

СТА — союз творческий	266
Шумит, зовет «Гостиный двор»	268
Это начиналось так	268
Теперь министры любят театр	269
Браво!	270
«Варшавская мелодия» из Магнитогорска	270

Они пугают, и нам немного страшно	271
Вот такое «Танго»	272
12-я ночь четвертого вечера	272
Великолепный «рогоносец»	272
Прощальный взгляд из зала	273
Как многоцветный восточный ковер	274
Самые домашние фестивали	278
Солнечный зайчик	280
Распавшаяся квадратура разомкнутого круга	280
Новые времена — старые сказки	281
Увертюра посередине	282
Бугурганские королевы и золушки	283
Вот тебе и водевиль	283
«Мы читали, мы читали...»	284
Театральное Оренбуржье	285
«4 тысячи, 4 дня»	287
Несколько слов под занавес	289
Содержание	292

*Полная версия издания **Театр во времени и время в театре**
находится в Центральной городской библиотеке г. Бузуруслана*