

*Нина Логвинова, профессор кафедры театроведения Харьковского
национального университета искусств им. И. П. Котляревского*

Здравствуй, мой дорогой театр!

Чем дальше отступает время, тем больше сложностей, многогранностей являет собой жизнь. Посмотрев замечательный спектакль в Харьковском академическом государственном украинском драматическом театре им. Т. Г. Шевченко во мне возникло непреодолимое желание коснуться ряда проблем театра, связанных с его историей, режиссурой, актерами, выступавшими на его сцене, а, по возможности отразить его сегодняшний день.

Харьков на протяжении долгих десятилетий, даже веков считался одним из законодателей сценического искусства. Достаточно вспомнить слова великого актера М. С. Щепкина: «Если хочешь убедиться в том, что ты истинный актер, обязательно пройди через харьковскую сцену» (М. С. Щепкин «Записки о харьковском театре», стр. 49., изд. Искусство 1902 г)

На харьковской сцене творили талантливые мастера, начиная со времен антрепризы Штейна, а в 20-30- годы XX ст. русский театр в Харькове создает известный режиссер Николай Синельников, а знаменитый украинский «Березиль» возглавил великий теоретик и режиссер Лесь Курбас. К сожалению, в начале 30-х годов Курбас оставил театр. Художественным руководителем стал народный артист СССР М. М. Крушельницкий. На то время в театре была уже сильная труппа и Крушельницкий вывел театр на огромную художественную высоту. Театром восхищались во всех республиках бывшего СССР. О нем с восторгом в своих рецензиях писали крупнейшие театральные критики разных городов, в которых гастролировал театр. Плеяда великих актеров – Марьяненко, Сердюк, Антонович, Чистякова, Покотило явились ярчайшими звездами не только украинской сцены. Но неумолимое время многое меняло в жизни театра. Это коснулось и

театра им. Т. Г. Шевченко. На смену старейшинам пришли их ученики. Впоследствии некоторые из них станут мастерами, достойными тех, кто их учил. Позволю процитировать фрагмент из стихотворения одного из украинских актеров (Левчук – Белая Церковь):

Пронесются годы, меняются лица
На сценах театров иные звучат голоса,
Но лучший спектакль он по-прежнему длится
Актеры великие заняты в нем навсегда

Наверное поэтому спектакль о котором речь пойдет в статье в театре Шевченко собирает абсолютное число зрителей, которые не дают актерам покидать сцену даже тогда, когда спектакль подошел к своему концу.

Спектакль называется «Ту-степ на чемоданах». Автор пьесы Ричард Баер концентрирует действие в небольшом пространстве. В этом пространстве действуют два персонажа – если не считать еще двух грузчиков, выносящих мебель. Играть такую пьесу сложно. Можно впасть в крайность и преподнести зрителю несколько шаблонную историю взаимоотношений двух пожилых людей, потерявших в прошлом ОНА – мужа, ОН – жену. И их встреча оказалась необходимой каждому из них. Их взаимоотношения можно воспроизвести по-разному. Как любовную шутку двух людей, проживших жизнь, в душах которых вспыхнули огоньки далекой страсти, но, к сожалению, лишенной былого очарования и силы. Я коснусь несколько подробно этой ситуации, поскольку достоинство и успех спектакля раскрыл то, от чего, к сожалению, постепенно стали отвыкать театры, и в частности, театр ми. Т. Г. Шевченко.

Спектакль поставлен режиссером, заслуженным деятелем искусств Украины Степаном Пасечником. Он исключительно одаренный человек. Его талант – это талант умного, тонкого, эмоционально сильного актера. Однако не меньше чем актерское мастерство его увлекла режиссура. Он медленно и упорно рос как режиссер. Спектакль, о котором идет речь, раскрыл его, если так можно сказать, режиссерские глубины. Это стало очевидным не только в

охвате философской основы событий, не только в четкости и гармонии мизансцен и диалогов, но и в целом в поведении и взаимодействии героев, которых играют народные артисты Украины Агнесса Дзвонарчук и Владимир Маляр.

Этот спектакль вызывает желание не просто рецензировать его и дать высокую оценку игре названных актеров, но и выдвигает ряд проблем, связанных с режиссурой. Следует заметить, что С. Пасечник в первых своих режиссерских работах выявил себя не столько как режиссер, утверждающий эстетику символизма, сколько этику модернистского театра. Это было модно и ново. Не следует думать, что новая эстетика не воспринимается зрителем. Спектакли Пасечника пользовались определенным успехом, потому что новое в эстетике театра не всегда плохо, а старое не всегда хорошо. Эксперимент, поиск новых художественных стилей привлекает зрителя. Но важно другое... Каждым поставленным спектаклем Пасечник вызывал неподдельный интерес у зрителя. Его постановка спектакля «Ту-степ на чемоданах» представила нам многогранность эстетики славянского театра в какой бы стране и на каком языке этот спектакль не игрался.

В чем причина того, что пришлось несколько подробно остановиться на режиссерском методе С. Пасечника? В последние годы режиссура переживает, как мне кажется, некоторый кризис. Сегодня мы не можем назвать имена великих режиссеров, равных именам Л. Курбасу Б. Норду, В. Оглоблину, а также В. Петрову и А. Крамову. Это были художники высоко поднявшие не только авторитет украинского и русского театров. Они утвердили в нашем городе не только высокое назначение театрального искусства, но и подняли высоко саму философию режиссуры.

К сожалению, сейчас театры не только Харькова, но и многих других городов Украины, России и Западной Европы удовлетворяются приглашенными на отдельные постановки порой случайных режиссеров, что далеко не всегда приносит положительный результат. Режиссура сложнейший и необходимый закон театра. И если режиссер работает по

принципу «Я так вижу, а иначе быть не может», то можно утверждать, что подобная работа не принесет высоких творческих удач. «Я так вижу» - это чисто индивидуальный подход к работе. В коллективе театра необходимо растить и формировать режиссеров, знающих особенности каждого актера, даже всей труппы. Ибо точное попадание в индивидуальность только и дает высокий художественный результат. С. Пасечник выбрав исполнителей В. Маляра и А. Дзвонарчук не только не ошибся, но тем самым как бы раскрыл высокую художественную силу театра.

В театре Шевченко, на сцене которого шли инсценировка по роману великого О. Бальзака «Евгения Гранде» (спектакль вошел в историю не только театра Шевченка, но и в историю московского Малого театра), «Гибель эскадры» А. Корнийчука, «Ярослав Мудрый» Дмитренко блистательно показали себя актеры. Но менялись эпохи, уходили из жизни талантливые люди, но у сегодня театр не утратил своего творческого начала, о чем свидетельствует упоминаемый выше спектакль. Мы привыкли говорить об искусстве актера несколько поверхностно. Простота и естественность игры актера всегда получает у зрителя хорошую оценку. Даже драматизм судьбы представляемого персонажа нередко определяются зрителем с позиций правды или неправды. И если мы говорим серьезно об актерском мастерстве, то должны охватить всю совокупность ситуаций и убедить зрителя в истинности переживаний исполнителя. В спектакле «Тустеп на чемоданах» мастерство исполнителей подняло театр им. Т. Шевченко на ту высоту, на которой театр находился в далекие 30-е и послевоенные годы. Пьеса Ричарда Баера дает возможность играть ее в жанровом плане по-разному, что отметил в своей рецензии критик А. Аничев. Ее можно было сыграть как бытовую драму двух одиноких пожилых людей, а можно отнестись к судьбам этих героев с иронией, даже с некоторой насмешкой, превратив все в комедию. Пьеса дает возможность режиссеру и актерам искать любые жанровые решения. Но В. Маляр и А. Дзвонарчук не ищут простых жанровых решений. Они подняли пьесу до уровня большой

драматургии. Так когда-то играли великие актеры этого театра. Трудно забыть блестящую рецензию московского критика Тальникова на спектакль «Евгения Гранде». Тальников в газете «Советское искусство» в 1940 году писал что И. Марьяненко в роли папаши Гранде оказался сильнее, чем его написал Бальзак. А Чистякова в роли Евгении превзошла Надежду Зеркалову, игравшую эту же роль в спектакле Малого театра. В. Маляр и А. Дзвонарчук – ученики этих великих актеров, поэтому неудивительно, что их исполнение потрясает. На сцену вышли большие мастера. К сожалению, театры нашего города не всегда балуют зрителя величиим и силой мастерства актера. Хотя в театре Шевченко такие спектакли как «Искушение по-итальянски» Э. Филиппо и «Мещанин во дворянстве» Мольера раскрыли силу труппы и возможности режиссуры.

Но спектакль «Ту-степ на чемоданах», высок не только режиссурой, но и актерами, которые выявили подлинное высокое мастерство, сыграв спектакль серьезно, без мелодраматических надрывов. Путь Маляра и Дзвонарчук в создании ролей в этом спектакле очень высоко поднимает культуру театра. Все воспринимается зрителем так, как будто бы актеры прямо из жизни пришли на сцену и продолжают жить той жизнью, которая должна была быть неведома зрителю до их выхода. В их сценическом поведении все продумано до деталей и финал спектакля убедителен логикой происходящего, одухотворенность спектакля усиливается великолепным звучанием музыки.