

ПРАВДА ЖИЗНИ

60 ЛЕТ ТЕАТРУ «СОВРЕМЕННОМУ»

*«Только от любви к родному театру сердце до сих пор стучит»
Народная артистка России Нина Дорошина*

МУЖЕСТВЕННАЯ
ПРОСТОТА

СВЕРХЗАДАЧА

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ

ПРАВДА
НА СЦЕНЕ

Галина Волчек, художественный
руководитель Московского театра
«Современник» - 60 лет с театром

Автор спецвыпуска газеты народная артистка России
Людмила ИВАНОВА

В 1951 г. я поступила в Школу-студию МХАТ. Теперь говорят, что это был «звёздный» курс – вместе со мной учились Галина Волчек, Игорь Кваша, Светлана Мизери, Анатолий Кузнецов, Ирина Скобцева, Леонид Броневой.

Наши педагоги были большими актёрами МХАТа и, что не менее важно, людьми с большим сердцем, заинтересованными в том, чтобы мы выросли настоящими артистами. Это и народный артист РСФСР Н.И. Дорохин, и н.а. СССР С.К. Блинников, и заслуженный деятель искусств А.М. Карев. На втором курсе к ним присоединились В.О. Топорков и Б.И. Вершилов, а на третьем – С.С. Пилявская и И.М. Раевский. Они подхватили дело Николая Ивановича Дорохина, который умер, когда мы были на третьем курсе. И совсем молодым нашим педагогом был Олег Николаевич Ефремов, который поставил дипломный спектакль «В добрый час» по пьесе В. Розова.

Ректором Школы-студии МХАТ был Вениамин Захарович Радомысленский, строгий, но очень мудрый и добрый человек. Он постоянно присутствовал в студии, и поскольку количество студентов было невелико (человек сто двадцать), все про всех знал, следил за ростом своих подопечных, помогал выпускникам с распределением после института, хлопотал, чтобы кого-то приняли во МХАТ. При этом он боролся за дисциплину так, что с перво-

Однокурсники. 3 курс.

го курса было отчислено шесть человек из сорока принятых, а выпускалось в итоге всего двадцать два. Но Вениамин Захарович не только наказывал студентов, но и защищал тех, кто попадал в передраги. Например, третьекурсник Владимир Высоцкий и второкурсник Владимир Тувинский решили на 8 марта поздравить девушек в общежитии. Взяли шампанское и отправились на Трифоновскую, но двери ока-

зались заперты. Они полезли в окно и попали в комнату девушек из Осетии (во МХАТе была осетинская студия). Крик, визг! Прибежали осетинские студенты, началась драка. Кто-то из старших разнял дерущихся, но назавтра была разборка. Радомысленский был в бешенстве, но оба «героя» отделались только выговором.

Наш курс выпустился в 1955 г. С него, собственно, и начался театр «Современник». С дипломы-

Встреча труппы «Современника» с Эдуардо де Филиппо

ми спектаклями «В добрый час» и «Женитьба Бальзаминова» мы поехали на целину, а по возвращении разошлись по театрам, в которые были распределены. Светлана Мизери попала к Охлопкову, Игорь Кваша – во МХАТ, Ирина Скобцева начала сниматься в фильме «Отелло» у С. Бондарчука, остальные разъехались по городам страны. У Галины Волчек было свободное распределение, а меня пригласила Наталья Сац, которая вернулась из ссылки и

создавала свой театр, пока что гастрольный. Наталья Ильинична рассказывала, что была арестована как вдова дипломата Половинкина, подвергалась пыткам, но это не сломило её – она даже выучила в тюрьме итальянский язык. После освобождения она жила в Ташкенте и успела создать там театр. Меня заинтересовала эта уникальная личность, и я с радостью приняла приглашение.

Я исколесила весь Советский Союз. Однажды, вернувшись в

Москву из очередной гастрольной поездки, я пришла в родную Школу-студию, зашла к Вениамину Захаровичу, и он пригласил меня на спектакль «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова, который поставили мои однокурсники под руководством Олега Ефремова.

Спектакль шёл ночью на учебной сцене. Играли Кваша, Мизери, Волчек, Толмачёва, которая работала тогда в театре им. Моссовета. Несмотря на позднее время, был полный зал, пригласили критиков. Теперь в живых из них остался только Борис Поюровский.

Спектакль имел огромный успех. Было обсуждение, и все решили, что это начало нового театра. Я плакала, абсолютно веря во всё происходящее на сцене, и навсегда полюбила этот театр. МХАТ взял шестнадцать человек на договор, мы стали называться «Современником» и получили возможность играть по понедельникам в филиале Художественного театра.

«Вечно живые». Олег Ефремов, Игорь Кваша, Людмила Иванова

2016 год – юбилейный для театра «Современник». Мне хочется напомнить вам об артистах, которые беззаветно трудятся в этом театре много лет, играя большие и маленькие роли и эпизоды, по-рыцарски относятся к театру, задуманному как театр единомышленников, говорящий правду и показывающий нам нашу жизнь – жизнь обыкновенных людей с их мечтами и бедами. Именно поэтому театр стал любимым в 60-е годы, стал событием, идеологами которого были писатели, драматурги, поэты – Розов, Володин, Рошин, Гуркин, Галин, Солженицын, Галич...

Олег Ефремов был духовным лидером театра, проповедником

системы Станиславского. Это была грандиозная личность – может быть, даже одна из самых интересных в 20 веке. Он был и мыслителем, и организатором, и деятелем, и артистом. Бард Валерий Милаев посвятил ему такие стихи:

Я чувствую – возводят
на Голгофу,
Смеются, гвозди точат, чтоб
распять...
Пророк – для них я просто сел
в галошу,
Сказал несовременное опять.

Сказал: «Позорно торговать
во храме!»
Таким, как я, не избежать
судьбы,
Но время есть – я выбегаю
к рампе:
«О люди! Я не сдамся без
борьбы!»

Ефремов создал целую актёрскую школу, и даже ушедшие из «Современника» актёры несли её традиции в другие театры и в кино. Галина Волчек стала его достойным продолжателем. Почти с самого основания театра работают Нина Дорошина, Елена Миллиоти, Геннадий Фролов, Виктор Тульчинский, Владимир Земляникин и я, Людмила Иванова. Я вспоминаю моих любимых товарищей, с которыми я имела счастье играть на сцене. Мы по кирпичику строили этот театр – а Ефремов всегда уважал строителей театра, подчеркивая это слово. Он считал, что только вместе, только группой единомышленников можно делать большое дело, руководствуясь и вдохновляясь прогрессивными идеями, добиваясь правды на сцене, проповедуя благородство и добро.

«Вечноживые».
Светлана Мизери,
Олег Ефремов»

Олег Ефремов

Встреча труппы «Современника»
с министром культуры СССР
Екатериной Фурцевой

Нина Дорошина

ролей в театре. Её любимые роли – в спектаклях «Ревизор», «Кто боится Вирджинии Вульф» и «Баллада о невесёлом кабачке».

У Галины Волчек давно не осталось времени для игры на сцене – она руководит театром (а это бесконечно трудное дело!), воспитывает молодых актёров и режиссёров и ставит великолепные спектакли. Это и чеховские постановки («Три сестры» и «Вишнёвый сад»), и «Обыкновенная история», за которую

Марина Неёлова, Елена Яковлева, Чулпан Хаматова. Ведь режиссёр – это ваятель, скульптор, который воспитывает актёрский талант. Конечно, огромным полотном об истории нашей страны стал спектакль «Крутой маршрут».

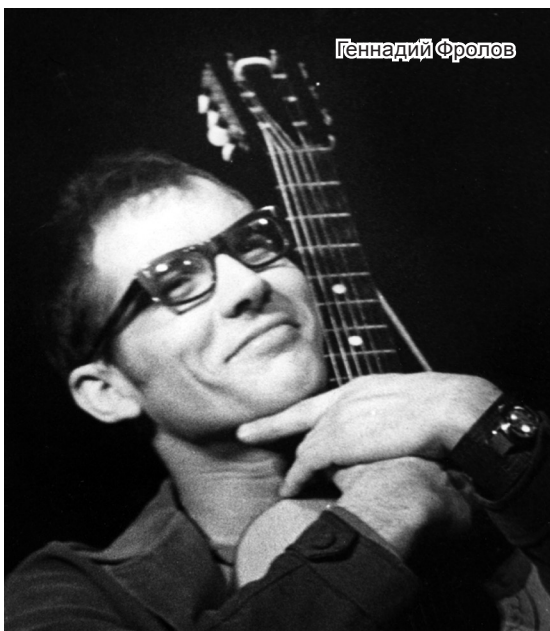
Галина Волчек – мощный режиссёр, которому подвластны большие полотна о жизни, о людях, о войне. Это спектакль об истории нашего государства – страшной, противоречивой, о прекрасных людях, которые ушли

в прошлое. Пьеса написана по дневникам Евгении Гинзбург. Действие происходит в тюрьме в конце 30-х годов. Мы видим на сцене почти всю труппу театра.

Елена Миллиоти (в театре с 1962 года) играет в этом спектакле директора школы. Когда она с отчаянием рассказывает, как везла своих учеников, а её забрали и даже не дали попрощаться с ними – ей сочувствует весь зал. Об этой актрисе мне хочется рассказать вам очень многое. Она не только прекрасная артистка, она лицо

В России надо жить долго. Наверное, тогда многое можно успеть! С самого первого дня основания «Современника» в театре работает легендарная актриса и режиссёр Галина Волчек – верная ученица Олега Николаевича Ефремова. Как актриса она начинала в спектакле «Вечно живые», играя спекулянтку Нюрку-хлеборезку, наглуую и алчную – для таких людей «война – мать родна». Все восхищались Галей в этой роли. В первых спектаклях «Современника» «Два цвета» и «Продолжение легенды»

она была совсем другой – молодой, любящей. В «Продолжении легенды» она играла бетонщицу Тamarку, и Ефремов много работал с ней, чтобы создать образ огрубевшей ударницы-комсомолки, носящей резиновые сапоги и трескавшей вермишель. Ефремов даже требовал, чтобы она носила голубые панталоны (говорят, Ив Монтан, приехав в Советский Союз, пришёл в ужас, увидев, что носят русские женщины). Газеты писали о Гале в роли Тamarки, что это «настоящая русская девица-богатырь». К сожалению, у Гали было не очень много

Геннадий Фролов

она получила Государственную премию, и «На дне» – огромный, истинно русский спектакль-симфония, и спектакль на военную тему «Эшелон» по пьесе М. Рождина, где Волчек представила всю женскую труппу театра. Она поставила спектакль о любви «Двое на качелях», так взволновавший в 60-е годы всю Москву. Её драгоценным открытием являются такие актрисы, как Татьяна Лаврова,

Елена Миллиоти

нашего театра! Елена старается сохранять традиции «Современника», ведь она присутствовала при создании этого театра, будучи студенткой Школы-студии МХАТ. Для первых спектаклей студенты собирали мебель и реквизит, помогали ставить свет. Это верный рыцарь театра, можно сказать, потомственный, ведь её тетья – знаменитая актриса детского театра Валентина Сперантова.

В «Современнике» Миллиоти играла пионера Родьку в замечательном спектакле «Без креста», Шарлотту в «Вишнёвом саде», Зою в спектакле «Вкус черешни», беженку Лену в «Эшелоне», Наташу Самохвалову в «Восточной трибуне». Она организует в театре все ёлки для детей актёров, проводит выставки детских

рисунков. Лена всегда заражает окружающих своим оптимизмом. Актёрские пары часто распадаются, но Фролов и Миллиоти вместе уже много-много лет.

Мужских ролей в спектакле немного – это следователи и охранники. В спектакле «Крутой маршрут» вы увидите Геннадия Фролова (в театре с 1961 года). Это очень честный человек, борец за справедливость. Вместе с Еленой Миллиоти он помогал ставить первые спектакли театра, будучи ещё студентом. Давние поклонники «Современника» помнят его обаятельную улыбку в спектакле «Оглянись во гневе». Он сыграл Генерала в «Голом короле» и Треугольника в постановке «Всегда в продаже» по пьесе В. Аксёнова. В спектакле «Вишнёвый сад» Фролов по-новому сыграл роль Лопахина – в его исполнении это был человек нового времени, дея-

тель. Об этой его актёрской работе много писали.

В спектакле «В день свадьбы» у Геннадия Фролова была трагическая роль. Его герой встретил девушку, в которую когда-то был влюблён, и разрывался между ней и своей невестой. А его невеста Нюрка сказала ему: «Отпускаю!»

Все эти образы совпадают с характером самого Фролова, поэтому зрители верили его положительным героям.

Я очень любила играть с Фроловым в спектакле «Традиционный сбор» – мы играли людей, которые пришли на встречу выпускников через 20 лет после окончания школы и когда-то были влюблены, а объясниться смогли только сейчас:

– Как я любила-то тебя!

– И я тебя...

В спектакле «На дне» я тоже играла с ним вместе. Фролов пер-

«Без креста». Сцена из спектакля

вым сыграл в пьесе Гуркина «Любовь и голуби» Васю-голубятника – наивного и простодушного, снова влюбившегося в собственную жену после измены. В этом спектакле Надю божественно играла Нина Дорошина, Раису Захаровну – Тамара Дегтярёва. Старшую дочь Людку играла Мария Ситко (в театре с 1983 года), младшую дочь – Таня Корецкая (Танечку вы тоже увидите в «Крутом маршруте»), она работает в «Современнике» с 1982 года), а знаменитый Василий Мищенко играл сына. Я играла бабу Шуру (это моя любимая роль, во втором составе её играла Наталья Каташёва), бесконечно борющуюся со своим алкоголиком-мужем дядей Митей – его играл Виктор Тульчинский. Владимир Меньшов был очарован нашим спектаклем и снял свой незабываемый фильм «Любовь и голуби», в котором Нина Дорошина сыграла главную роль.

В «Крутом маршруте» Нина Дорошина (в театре с 1959 года) – староста камеры, которая так и сыплет поговорками, смелая и остроумная. Нина – фантастическая, божественная актриса. Ещё недавно она играла в спектакле «Заяц Love story» с В. Гафтом.

Когда-то Нина покорила всю Москву, играя Принцессу в знаменитом «Голом короле».

В спектакле «Крутой маршрут» мы видим замечательную актрису Марину Неёлову (в театре с 1974 года), умную, трепетную, познакомившую зрителей с чеховскими героинями. Диапазон её ролей необыкновенно широк – от юных девочек в спектаклях «Фантазии Фарятьева» и «Спешите делать добро» до Башмачкина в «Шинели» Гоголя.

Рядом сидит Марина Хазова (в театре с 1979 года), играющая латышку, которая с ужасом рассказывает, что осуждена на 25 лет. Марина пришла из ГИТИСа и волшебным образом играла Ирину в «Трёх сёстрах». Так же пронзительно она играет и в спектакле «Крутой маршрут». Раньше роль латышки играла одна из основательниц театра «Современник» Лилия Толмачёва.

Лия Ахеджакова (в театре с 1977 года) играет полусумасшедшую от этого тюремного ужаса татарку – как всегда, очень талантливо, ярко. Она плотно занята в репертуаре «Современника», сейчас играет вместе с Валентином Гафтом спектакль на двоих «Игра в джин».

Инна Тимофеева, которая играет немку, пришла в театр в 1988 году. Это супруга актёра Сергея Гармаша. Хочется подробнее рассказать об этой очаровательной актрисе, которая самоотверженно играла и в спектакле «Анфиса», и в «Трёх сёстрах». Она снялась в кино в замечательной картине 90-х годов «У попа была собака», сыграла обаятельную и умную молодую судью. В роли немки поразила нас и Ольга Дроздова – своей женственностью, нежностью и благородством. Она пришла в театр в 1989 году, играла Машу в «Трёх сёстрах», везде была доброй, любящей и нежной.

До недавнего времени я играла в этом спектакле бабу Настю, тёмную крестьянку, которая сама не понимала, за что попала в тюрьму. «Сказали, что я трахистка (имелось в виду «троцкистка»), а я даже близко к этому проклятому трактору не подходила!». Теперь эту роль играет тоже Людмила Ивановна, но Крылова – очаровательная Люся, которую зрители знают как маленькую докторшу из фильма «Живые и мёртвые». Когда-то она была неповторимой Белоснежкой в спектакле «Белоснежка и семь гномов», на котором выросло целое поколение зрителей.

Я работаю в театре «Современник» с 1957 года, и мне повезло играть в знаковых спектаклях этого театра – «Вечно живые», «Два цвета», «Голый король», «Эшелон», «Традиционный сбор», «Три сестры», «Любовь и голуби». Я разрешаю себе подробнее писать о своей биографии, потому что работаю в «Современнике» почти 60 лет.

Приходит в театр играть в этом спектакле Алла Покровская, теперь актриса МХАТа, которая почти все годы существования театра была занята во всех спектаклях – «Вечно живые», «Валентин и Валентина», «Традиционный сбор» и другие. Актриса очень интеллектуальная, носитель традиций театра «Современник».

Елена Козелькова до недавнего времени также приходила играть в «Крутом маршруте». Когда-то она прославилась в изумительном спектакле «Вкус черешни», где она играла вместе с Олегом Далем. Это был спектакль о любви – единственный музыкальный спектакль в театре «Современник». На сцене даже играл джазовый ансамбль, и публика ломилась на этот спектакль, в котором звучали песни Булата Окуджавы.

Тамара Дегтярёва (в театре с 1970 года) тоже занята в «Крутом маршруте». Всегда играет очень естественно. Вы наверняка видели её в спектакле «Три товарища». Она пришла к нам из театра юного зрителя, где прославилась в спектакле «Мой брат играет на трубе». Олег Ефремов пригласил её в «Современник» как одну из самых правдивых актрис в Москве.

Возвращаюсь к мужчинам нашей труппы. Виктор Тульчинский работает в театре с 1961 года. Он

В. РОЗОВ

ТРАДИЦИОННЫЙ МОСКОВСКИЙ ТЕАТР „СОВРЕМЕННИК“

сбор

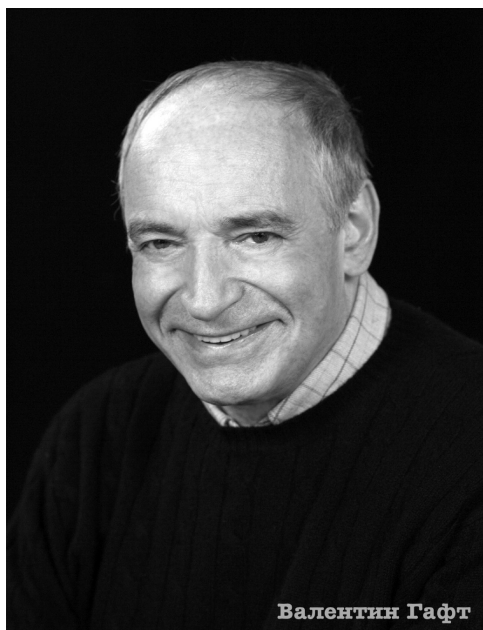

мой ученик – я с 1957 года преподавала в Школе-студии МХАТ на курсе, руководителем которого был Олег Ефремов. Тульчинский – один из самых порядочных людей в нашем театре, как говорил мой муж Валерий Милаев. Он много лет был заместителем председателя месткома (председателем была я), всегда защищал интересы актёров. Он играл во всех основных спектаклях «Современника»: и в «Традиционном сборе» (посетителя сберкассы, который отдал моей героине все отпускные деньги на поездку в Москву), и в чеховских спектаклях, и в «Большевиках». Он всегда играет так, что ему веришь. В спектакле «Крутой марш-

рут» у него роль следователя.

Я руковожу Московским детским музыкальным театром «Экспромт» и пригласила Тульчинского на роль Кутузова в спектакле «Давным-давно». Он играет с большим юмором и исторической достоверностью. В спектакле «Медной горы Хозяйка» он играет старика Кокованю, а в «Зимнем вечере с Пушкиным» – родственника поэта, который помнит Александра Сергеевича с детства.

Рашид Незаметдинов тоже занят в «Крутом маршруте». Недавно я была на показе самостоятельных работ артистов «Современника». Меня поразила работа Сергея Гармаша в роли ко-

Валентин Гафт

роля Лира и Рашида Незаметдинова в роли Ленина в «Кремлёвских курантах». Настолько тактично и с таким юмором он играл нашего вождя, что со смеху покатывался весь зал. Этот талантливый артист всегда поражал нас в капустниках. В театре «Экспромт» он играет графа Нурина в спектакле «Давным-давно».

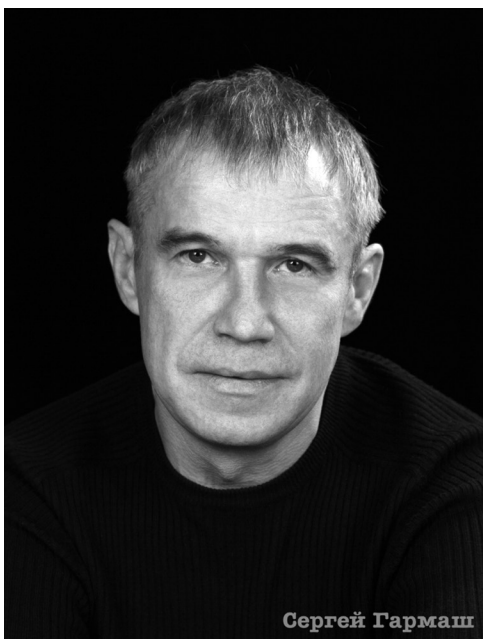
Ещё один актёр «Современника» играет в этом спектакле – Владимир Суворов. Он играет дядю Шуры Азаровой. В «Современник» он пришёл в 1965 году по окончании Школы-студии МХАТ вместе с актёром с ещё одной «военной» фамилией – Алексеем Кутузовым (к сожалению, Лёши уже нет в живых). Владимир играл в «Ревизоре», в «Вишнёвом саде», в «Традиционном сборе», а также роли второго плана во многих спектаклях.

Владимир Земляникин, сыгравший главную роль в фильме «Дом, в котором я живу», работает в «Современнике» с 1959 года. Играл во всех знаковых спектаклях – «На дне», «Ревизор», «Большевики». Он тоже был занят в спектакле «Давным-давно», играл роль губернатора, который сообщает о начале войны 1812 года.

В «Современнике» был уди-

тельный спектакль «Аномалия» по пьесе Галина. Прекрасные актёрские работы в этом спектакле были у Владимира Земляникина, а также у Виктора Тульчинского, Марии Ситко и Елены Миллиоти.

Владимир Мищенко (в театре с 1981 года) удачно сыграл Хлестакова в «Ревизоре» вместе такими прекрасными партнёрами, как Галина Волчек, Марина Неёлова и Валентин Гафт. Режиссёр Валерий Фокин задумал этот образ как пэтэушника-недоучку, наглого

Сергей Гармаш

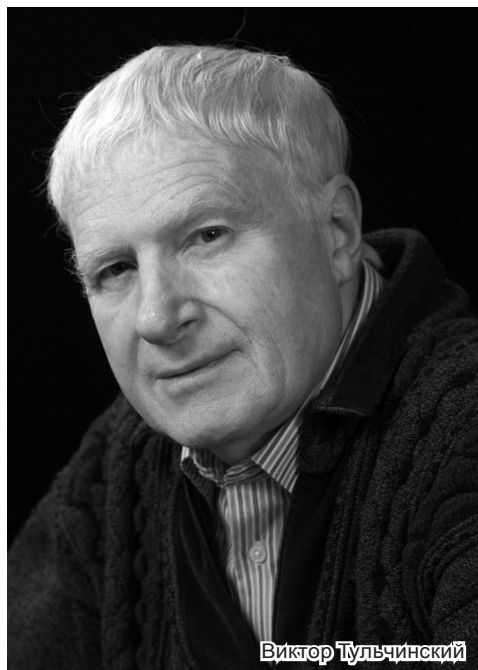
и самоуверенного. Мищенко прекрасно справился с поставленной задачей. Позже он участвовал в спектакле «Дилетанты».

Недавно я увидела в спектакле «Враги» актёра Григория Острина (в театре с 1976 года), который играл блестяще. Я была поражена, вспомнив старый «Современник», где даже небольшие роли игрались подробно и с блеском. Острин мог вестись в любую роль буквально за один день. Он великолепно играл в спектаклях по пьесам Вампилова и Шукшина.

Один из спектаклей, который меня потряс в последние годы, – «Полёт чёрной ласточки», где рассказывалось о последних минутах жизни Сталина. Главную роль играл Игорь Кваша. Я считаю этот спектакль ярким и пронзительным. Артисты на вторых ролях нисколько не уступают главному герою и играют виртуозно – это Рашид Незаметдинов, Валерий Шальных, Николай Попков и Владислав Федченко.

Владислав Федченко пришёл в труппу «Современника» в 1969 году. Когда-то он играл подростка в спектакле «Эшелон». Это скромнейший человек, абсолютно преданный театру, очень честный и благородный.

Валентина Гафта, который пришёл в театр в 1969 году, конечно, знает вся страна. Это, прежде всего, мощная личность, поэт, автор эпиграмм. Его любили кинозрители во многих фильмах, но я считаю,

Виктор Тульчинский

что он совершенно гениально сыграл Воланда в фильме Ю. Кары «Мастер и Маргарита».

В театре он великолепно играл городничего в «Ревизоре», в спектакле «Обратная связь» – положительного партийного работника и по сценарию страстно, чуть ли не до драки, спорил с моей отрицательной героиней. В спектакле «Шапка» по Войновичу он сыграл главного героя, а его жену играла Марина Хазова. Один из любимых зрителями спектаклей – «Пигмалион», где Гафт играет профессора Хиггинса. До недавнего времени в этом спектакле блистала Елена Яковлева. Среди её работ также роли в спектаклях «Мария Стюарт», «Пять вечеров», «Вишнёвый сад», «Три сестры». Она стала любимицей зрителей, сыграв в кино детектива Каменскую.

Валентин Гафт сыграл очень важную роль в спектакле на военную тему «Из записок Лопатина». Этот спектакль был снят на телевидении, и я играла в нём роль машинистки. Гафт просил играть именно меня – я помогала ему

настроиться. Моя роль была не-большой, но заплатили нам почти поровну. Я побежала выяснять эту несправедливость, и мне сказали, что мои печатающие руки были в кадре весь фильм. Я хотела вернуть эти деньги Гафту, мы пихали друг другу купюры, и, наконец, Гафт сказал: «Купи сыну Ване на эти деньги трубу – он ведь играет в оркестре, а своего инструмента нет!». Я купила, и Ваня начинал все наши вечера для ветеранов игрой на трубе.

Я живу рядом с «Современником». Иногда случалось, что кто-то из артистов заболел и не мог играть – тогда вызывали меня, и я устраивала творческий вечер. И Гафт тоже приезжал. Нет, я не равняюсь с Гафтом, но я тоже имела успех.

30 лет работает в «Современнике» ученик Романа Виктюка Александр Берда, очень мужественный, с прекрасной актёрской внешностью.

Сергей Гармаш пришёл к нам в 1985 году. Это по-настоящему большой актёр. Про него и Гафта смело можно сказать «великие артисты». Гармаш родом с Херсона, у него прекрасное украинское чувство юмора. Вы помните, как он потрясающе играл в фильме

Михалкова «12». Может быть, самая сильная его картина – «Иван Великий» о русском солдате Великой Отечественной войны. Фильм так и не вышел на экраны и до сих пор ждёт своего часа. Если играет Гармаш – на спектакль надо бежать! Это и лирическая роль в спектакле «Пять вечеров», и Фамусов в «Горе от ума», и многие другие. Мощный образ он создал в сериале «Ленинград 46».

Валерий Шальных пришёл к нам на роль прогрессивного первого секретаря горкома партии в спектакле «По московскому времени». Как мне кажется, он мало играл в наших спектаклях, но в «Бесах» по Достоевскому (режиссёр А. Вайда) он играет блистательно, и в спектакле «Полёт черной ласточки» его работа тоже выдающаяся.

Давно работают в театре Марина и Олег Феоктистовы, но здесь я пишу о тех, кто играет больше 30 лет. Наш актёр, который ещё недавно играл, но тоже ушёл во МХАТ – Авангард Леонтьев. Яркий актёр – Валерий Хлевинский, он играл Ваську Пепла в спектакле «На дне». Люди знают его по кинофильмам «Большая перемена» и «Вечный зов».

Олег Ефремов всегда воспитывал в актёре личность. Мне кажется, что невидимыми нитями связан с «Современником» Олег Павлович Табаков – безусловно, он актёр нашего театра. Ефремов вырастил его, дал «путёвку в жизнь», и он хранит традиции «Современника» в своём театре «Табакерка».

Я тоже создала свой театр – Московский детский музыкальный театр «Экспромт», театр для детей и для всей семьи. В моей жизни было много трагического, поэтому все спектакли в «Экспромте» заканчиваются хорошо: Волк не съедает Красную Шапочку, в спектакле «Хаврошечка» не режут Волшебную корову, а Оловянный солдатик не сгорает, а жёнится!

Рашид Незаметдинов и Виктор Тильчинский
в спектакле театра «Экспромт» «Давным-давно»

ТЕ, КТО НЕ С НАМИ

За свою 60-летнюю историю театр зажёл множество звёзд. Кого-то уже нет в живых, некоторые ушли в другие театры, но все они сделали так много в наш трудный и противоречивый век. И я хочу, чтобы мы помнили тех, кто строил театр «Современник».

Актёра Евгения Евстигнеева знает весь мир. Он прославил «Современник» в роли Голого короля, совершенно по-новому играл Сатина в спектакле «На дне», отразил советскую эпоху в спектаклях «Назначение» и «Традиционный сбор». Все помнят его роли в кино – товарищ Дынин в комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», профессор Преображенский в «Собачьем сердце», гениальный профессор Плейшнер в фильме «17 мгновений весны» и многие другие.

Игорь Кваша – один из основателей театра, один из самых активных учеников Ефремова. Играл Володю в первом ночном спектакле «Вечно живые», был занят во всех первых спектаклях театра. Прославился в роли Первого Министра в «Голом короле». В спектакле «Два цвета» у

него была главная роль – Шурик Горяев, борец с несправедливостью. Он прекрасно читал стихи Поженяна, которые были неотъемлемой частью этого спектакля. Одна из последних его актёрских удач – спектакль «Полёт чёрной ласточки», где он сыграл Сталина. Все мы знаем и любим его как киноактёра.

Петр Щербаков пришёл в «Современник» в 1958 году. Он играл положительных героев – такой «рубашка-парень» в спектаклях «Два цвета», «Продолжение легенды». Это был не только настоящий русский богатырь, но и человек с огромным юмором. В 70-е годы он был парторгом нашего театра, сменив меня на этом посту, а потом тоже ушёл с Ефремовым во МХАТ. Он играл во всех спектаклях по пьесам Розова, Вампилова, Шукшина. Мы с ним часто вместе участвовали в шефских концертах и творческих вечерах.

Галина Соколова – удивительный, талантливый человек. Актриса, педагог, автор рассказов, пленительных по своему лиризму и юмору. Её сказка «Царевна-Лягушка» до сих пор идёт на сцене театра Станиславского. Она была яркой, характерной актрисой,

всегда вызывавшей у зрителей бурю восторга и аплодисменты. Это проводница в спектакле «Валентин и Валентина», Хренова в «Традиционном сборе», парторг в «Эшелоне». Как автор она выступала в «Дилетантах» – удивительно интеллигентном спектакле режиссёра Иосифа Райхельгауза, где Валентин Гафт читал свои стихи и эпиграммы, Вениамин Смехов – рассказы, Леонид Филатов первый раз прочёл сказку «Про Федота-стрельца», а я и Василий Мищенко пели свои песни. Да, Смехов и Филатов тоже какое-то время были актёрами театра «Современник» – их пригласила Галина Волчек после конфликта в театре «На Таганке». Владимир Высоцкий тоже имел в то время отношение к «Современнику» – он написал для спектакля «Свой остров» песню, которую исполнял Игорь Кваша.

Татьяна Лаврова – красавица, которой были подвластны и трагедия, и комедия. Она удивила Москву в спектакле «Двое на качелях», очень ярко играла в «Эшелоне». В «Вишнёвом саде» она играла Раневскую, а в спектакле «Без креста» – мать пионера Родьки. Зритель помнит её по филь-

Евгений
Евстигнеев

«Голый король». Сцена из спектакля.

мам «Девять дней одного года» и «Вылет задерживается» где она играла с Владимиром Заманским, который в первые годы также был нашим актёром. Он играл во второй редакции «Пяти вечеров» вместе с замечательной актрисой Зиной Зиновьевой, известной по фильму Марлена Хуциева «Застава Ильича».

Очень хочется вспомнить тонкого, нервного, замечательного актёра Валентина Никулина, с которым я очень дружила. Он прекрасно пел песни Окуджавы, великолепно сыграл Актёра в спектакле «На дне», с большим юмором играл музыканта в пьесе Вампилова «Провинциальные анекдоты». В эксцентрической комедии «Третье желание» мы с ним играли смешных пожилых родителей главного героя (его играл Михаил Козаков). Валентин Никулин был одним из самых музыкальных артистов нашего театра.

Необыкновенно талантливый актёр Олег Даль очень рано ушёл из жизни. Он в спектакле по пьесе Агнешки Осецкой «Вкус черешни» – изумительно двигался, пел, танцевал, доставляя несказанное удовольствие зрителям. В спектакле «На дне» он сыграл Ваську Пепла. Но об этом актёре надо писать целую отдельную книгу...

Лилия Толмачёва – моя любимая романтическая актриса. После Школы-студии МХАТ она была распределена в Саратов, играла там Джульетту. Её пригласили в Москву в театр им. Моссовета на роль Нины в «Маскараде». И она отказалась от этой роли ради «Современника» – театра, который только начинался. Она играла Ирину в спектакле «Вечно живые», Тамару в «Пяти вечерах». Когда я увидела этот спектакль, эту любовь, которую сыграли Ефремов и Толмачёва, я была счастлива несколько дней – это трудно описать! Вы помните Лилию в кино – она играла воинствующую мещанку Леночку в фильме «В

Михаил Жигалов

Валентин Никулин

Олег Даль

Людмила Гурченко

поисках радости». Конечно, она играла и в «Эшелоне», и в «Крутом маршруте». Лилия пробовала себя и в режиссуре, поставила очень интересный спектакль «Фантазии Фарятьева» с Игорем Квашой в главной роли и Мариной Неёловой в роли Любы.

Алексей Кутузов пришёл в театр вместе с Владимиром Суворовым. Это был интеллигентный ленинградец – жители этого города вообще совершенно особенные люди, хранящие российскую культуру. У Алёши было прекрасное чувство юмора, он записывал за мной анекдоты.

Рогволд Суховерко играл до последних дней своей жизни, даже

когда почти уже не мог говорить (у него был рак горла). Это был золотой голос России, его знала вся страна! Герман Коваленко был занят во многих спектаклях театра и участвовал во всех шефских концертах.

Михаил Жигалов, мой товарищ по местному, – очень умный, добрый и справедливый человек, а не только хороший актер. Он прекрасно играл в «Смиренном кладбище», а также в спектаклях «Большевики», «Обратная связь», «Погода на завтра», «Шапка». Я очень люблю его работу в «Трёх сёстрах», где он играл Солёного. Сейчас он снимается в кино и телесериалах.

Моя однокурсница Наталья Каташёва, верная ученица Олега Ефремова, была настоящим строителем театра и прославилась тем, что была модельером и даже сделала костюмы для одного из спектаклей «Современника».

В первые годы существования «Современника» к нам в труппу пришел Николай Пастухов. Я считаю его великим русским актером. Он всегда был очень любознательным человеком, можно сказать, исследователем своей профессии: изучал систему Михаила Чехова, пытался внедрить ее в «Современник», рассказывал нам о ней. Но вскоре он понял, что ему не удастся занять в труппе то место, которое ему бы хотелось, и вернулся в Театр Советской армии.

Спектакль «Вечно живые» мы обязательно играли 9 мая. Во время спектакля была минута молчания, мы стояли на сцене и молчали вместе со зрителями. Было такое единение зрительного зала и артистов! Нас это очень взволновало. В театре тогда работала Людмила Гурченко, и мы с ней решили: напишем об этом песню. После спектакля подошли

к пианино, она сочинила музыку, а я – слова, и получилась песня «Праздник Победы».

Праздник победы.

Шумит весна,
Люди на площади вышли.
Старый отец мой надел ордена,
Выпили мы за погибших.

За текучкою дней мы войну
забывали
И людей, что за нас на войне
умирали,
А сегодня минуту за них
мы молчали...

Вспоминаем сегодня военный
хлеб,
Серый бесценный кусочек,
Вспоминаем мы песню
военных лет –
«Синенький скромный
платочек».

Эту песню я девочкой
пела когда-то,

Эту песню я раненым пела
в палатах,

Эту песню на фронт увозили
солдаты...

С театром «Современник» связана история создания ещё одной моей песни – «Я выйду на бульвар». В спектакле «Эшелон» по пьесе М. Рощина я играла старуху Саввишну. Сцена, когда моя героиня умирала и просила кружку воды: «Я в жизни столько воды перетаскала – Волгу!», мне трудно давалась. Я постоянно репетировала, думала – на улице, в транспорте. Мне казалось, что у меня не получается сыграть смерть. У Саввишны были такие слова: «Остановите поезд! Сойти дайте!». И однажды я, заигравшись, в метро встала и чуть не закричала: «Остановите поезд! Дайте сойти!». Все на меня смотрели с удивлением. Потом я написала песню об этом спектакле, о своих мучениях и поисках:

«Я выйду на бульвар, там клён
золотогривый.

Лицо я в листья спрячу и буду
так стоять.

«Эшелон». Сцена из спектакля

То тихо рассмеюсь, то горестно
заплачу –

Проходим не понять,
проходим не унять...

Перенесусь я в тот далёкий
сорок первый,
Где осень и тревога, и я совсем
одна,
И всё бежит, бежит железная
дорога,
И всё гремит, гремит
поблизости война...

Нет, я смеюсь не так и плачу
непохоже.
Как мамин страх понять, чтоб
зажил он во мне?
Как услышать в крови –
о, помоги мне, Боже! –
Крестьянскую любовь
прапрадедов к земле?

По улицам пойду, заглядывая
в лица,
В троллейбусе, в метро мне
надо отыскать...
«Остановите поезд, дайте мне
напиться!»
«Что с вами?»
«Ничего. Проехала опять...»

Чуть-чуть – и всё пойму.
Я становлюся старой.
Да, хошь не хошь – изволь
сегодня умирать.
Скажите сыновьям, что я жива
останусь!
Ведь это только роль,
что я должна сыграть...

Так много артистов прошло
через наш театр, такие таланты,
такие интересные личности. Это
и Михаил Козаков – актёр, ре-
жиссёр, чтец, и Анастасия Вер-
тинская, и Пётр Вельяминов, и
Лев Круглый, и Владлен Паулус,
и Анатолий Адоскин, и Сергей
Сазонтьев, и Виктор Сергачёв, и
Галина Петрова, и Всеволод Да-

выдов, и Виктор Павлов, и многие
другие. Однажды вместо заболе-
вшего Игоря Кваши Луку в спекта-
кле «На дне» играл артист МХА-
Та Алексей Николаевич Грибов.

Когда-то играли на нашей сце-
не и такие известные сегодня ар-
тисты и театральные деятели, как
Константин Райкин, Станислав
Садальский, Станислав Любшин
– сейчас ведущий актёр МХАТа.
Светлана Мизери работала в «Со-
временнике» со дня его основа-
ния, играла в спектаклях «Вечно
живые», «Два цвета», «Продолже-
ние легенды», «В поисках радо-
сти». Сейчас она работает в театре

«Сопричастность».

Из театра Советской Армии
приходила к нам играть в спекта-
кле «Восхождение на Фудзияму»
и «Эшелон» народная артистка
СССР Любовь Добржанская. Еле-
на Майорова – замечательная ак-
триса, которой уже нет в живых,
играла в спектакле «Три сестры».
Я помню, как она волновалась пе-
ред премьерой, и я грела её холод-
ные руки перед выходом на сцену.
Бессменным парторгом до конца
своей жизни был Александр Во-
кач – удивительно добрый и ин-
теллигентный человек.

«Пять вечеров». Елена Яковлева, Сергей Гармаш

Е. Яковлева, Л. Иванова, И. Мильяев

Директор Московского детского музыкального театра «Экспромт», заслуженный работник культуры Юрий ЗАХАРЕНКОВ

МАГИЯ ТЕАТРА

Магия театра настолько сильна, что не поддаётся никаким законам общества. Театр формирует личность, воспитывает и окрыляет зрителя. Театр принимает решение, служить или не служить данному художнику на сцене. Иначе как можно объяснить поступок школьника, беззаботно шагающего по Тверской – и вдруг необъяснимая сила останавливает его и заставляет купить билет на первый ряд на спектакль «Записки сумасшедшего» по Н. В. Гоголю. А после просмотра потрясённый школьник (то есть я) решает связать свою судьбу с театром на всю жизнь. Кстати, главную и единственную роль в этом моноспектакле играл замечательный русский актёр Георгий Бурков, тогда ещё никому не известный.

А дальше судьбе было угодно после окончания школы поселить меня в дом по улице Усиевича в Москве, где находилась театраль-

ная квартира, в одной из комнат которой проживала семья Г. Буркова, артиста театра К. Станиславского. Некоторое время я был свидетелем непростой и небогатой жизни этого талантливого артиста.

Магия театра настигла меня, остановила, вручила как студенту контрамарку и отправила смотреть спектакль театра «Современник» «Голый король» на ступеньках помещения на Маяковке. Это было последнее представление на этой сцене. Незабываемое, потрясающее зрелище! Как в одном из последних стихотворений Николая Гумилёва:

На Венере, ах, на Венере
У деревьев синие листья.

Так высоко и так необычно для театра 70-х годов!

В игре актёров сквозила тревога, предвкушение нового, неизвестность – и всё это заполняло сцену и зрительный зал. Что вы-

творял Евгений Евстигнеев! Система Михаила Чехова в полной цветовой гамме! Когда его выносили в кадушке голым, артист глазом находил осветительный прибор под куполом театра – и в зал летела световая стрела, как в американском кино. Неповторимо!

Олег Табаков, Игорь Кваша играли неудержимо и современному хлёстко, разрушая действительность 70-х годов.

Со многими актёрами театра «Современник» впоследствии мне посчастливилось работать и даже дружить, и этим я дорожу и продолжаю верить в великую магию театра.

Евгений Евстигнеев в спектакле «Голый король»

*Дорогие мои читатели,
а вернее, зрители!*

Возможно, вам захочется узнать историю легендарного театра «Современник» – театра, который стал настоящим культурным событием. На знаковые спектакли выстраивались огромные очереди за билетами, а во время гастролей люди даже приносили с собой раскладушки, чтобы с вечера занять очередь в кассы. Зрители получали радость, ответы на волновавшие их вопросы и чувствовали себя причастными к чему-то важному. Мы все верили и надеялись, что будет новый мир, новые люди, новая жизнь.

В работе издательства РОСА
новая книга
Людмилы Ивановой
«Счастливое время»
об актёрах и спектаклях
театра «Современник»

Воспоминания
народной артистки России
богато проиллюстрированы
фотографиями из ее архива.

Выпуск книги намечен
на конец апреля-
начало мая этого года.

60 лет театру «Современник»

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ

Людмила Иванова