

ИСТОРИЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПРОЧТЕНИЙ ПЬЕСЫ

А. АРБУЗОВА «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»

В 1964 году Алексей Николаевич Арбузов создал пьесу «Мой бедный Марат» – одну из самых пронзительных и художественно значимых пьес советской драматургии.

Действие Первого акта происходит в блокадном Ленинграде. Нет, наверное, ни одного человека, который ничего бы не знал о тех трагических временах: о чудовищном испытании голодом, холодом, страхом и постоянным ожиданием смерти от артобстрелов и бомбежек. Молодая девушка, Лика, лишившись собственного жилья, поселилась в пустующем. Но однажды там появился хозяин квартиры Марат, такой же одинокий подросток, как и Лика. Вскоре они с легкостью находят общий язык, заботятся друг о друге и постепенно влюбляются.

В какой-то момент в квартире появляется, Леонидик – голодный, истощенный мальчишка, который считает себя поэтом. Марат и Лика принимают в нем живейшее участие, лечат, делятся едой. Постепенно все они становятся родными друг другу. Однако спокойствие и счастье Лики и Марата начинают рушиться: Леонидик тоже влюбляется в Лику. Но вскоре юношей призывают на фронт...

Второй акт начинается, когда война закончилась. Лика поступила в мединститут. С фронта приходит потерявший руку Леонидик. Лика принимает его как родного. Но всем своим сердцем она ждёт Марата. Ждет почти безнадежно, потому что за все годы войны от него не было ни одной весточки. Но он все-таки появляется – лихой разведчик, капитан, с геройской звездой на груди. Он по-прежнему любит Лику, но сомневается, любит ли она его. При

этом Марат жалеет искалеченного и влюблённого в неё Леонидика. Не выдержав этих терзаний, Марат решает уйти из их жизни...

Прошло тринадцать лет. Лика и поэт давно женаты, но Леонидик уже понял, что сломал Лике жизнь. В какой-то момент он набирается мужества и шлёт Марату телеграмму с требованием приехать: он нужен Лике. Марат – заслуженный человек, известный мостостроитель, но всё ещё одинокий, потому что по-прежнему любит Лику. И когда Леонидик отступает перед этой любовью, Марат и потрясённая Лика остаются вдвоём. Зрители верят, что навсегда...

Уже за первое полугодие 1965 года спектакли по пьесе «Мой бедный Марат» был поставлен в 45 театрах Советского Союза. Вскоре эта пьеса уже шла во многих западноевропейских и тридцати английских театрах, а в 1967 году она была названа лондонскими критиками «Пьесой года» [3].

В разное время за постановку драмы Арбузова брались многие режиссеры. Разумеется, каждый выводил на передний план что-то свое – будь то верность идеалам юности или поиски смысла жизни в военное и мирное время. Акцент всякий раз диктовало само время.

Первая постановка пьесы состоялась в Московском театре им. Ленинского Комсомола в январе 1965 года. Режиссер – А. Эфрос, в ролях: Марат – Александр Збруев, Лика – Ольга Яковлева, Леонидик – Лев Круглый [3].

В постановке А. Эфроса историю троих ленинградских ребят рассказывают не ради самой истории, а во имя чего-то более значительного. Все драматическое читается не напрямую, а через особую художественную ткань, и лишь иногда – внезапные откровенно драматические моменты. Каждый из трех актов «Моего бедного Марата» должен был решаться в разных ключах.

Ленинградская блокада первого акта предстала в неожиданно веселом и живом действии, потому что они – влюблены и, наконец, потому, что выбран такой жанр! Задник с тремя сумрачными юными лицами, три пары глаз

неподвижно смотрят на зрителя, как бы предупреждая, что происходящее на сцене – это еще не главное в спектакле.

Второй акт, послевоенный, несмотря на окончание войны – драматический, потому что является для героев психологически наиболее трудным и запутанным. И снова юмор, и снова забавные зигзаги молодой троицы – Марата, Лики и Леонидика. На сцене плачут, болеют, целуются, любят и расстаются, а лица на заднике печальны, ведь им известна история до конца.

И, наконец, третий акт – предположение, мечта, воображение, фантазия о возможной счастливой развязке. Резко меняется ход жизни. Сбываются давнишние мечты двух людей. Будто драматург взял и свел все к счастливому финалу. Это был у Арбузова как бы момент мечты, и он требовал ухода от стилистики второго акта и перевода спектакля в совсем иной ход событий.

Второй московский спектакль по пьесе А. Арбузова был поставлен на Малой сцене ЦТСА (Центральный театр Советской Армии) режиссером Леонидом Хейфецем, в ролях: Лика – Алина Покровская, Марат – Геннадий Крынкин, Леонидик – Андрей Майров.

Л. Хейфец почти одновременно с Анатолием Эфросом и Игорем Владимировым поставили пьесу Арбузова «Мой бедный Марат». И на сцене возникли сразу три Лики: Ольга Яковлева – в Театре имени Ленинского комсомола, Алиса Фрейндлих – в Театре имени Ленсовета и Алина Покровская – в Театре Советской Армии.

В постановке молодого режиссера Л. Хейфеца актриса Покровская, может быть, самой теплой, самой будничной Ликой, но именно такой, как считал режиссер, написал свою героиню Арбузов. Именно такую Лику и столько лет могли так мучительно-счастливо любить двое прекрасных мужчин, Марат и Леонидик, именно к ней такой, олицетворяющей собой уют, гармонию и счастье семейного очага, могли так упорно стремиться они через годы и расстояния.

В первой сцене Марат и Лика долго и подробно говорят о буфете. И как Лика его общипывала, и почему не сожгла. А зрители смотрят на сцену и никакого буфета не видят – законная театральная условность. Однако несуществующий буфет отвлекает гораздо больше, чем отвлекал бы реальный. Если в пьесе есть ружье, оно должно выстрелить [1].

В постановке Л. Хейфеца диалог быстр и ритмичен, паузы почти отсутствуют. Во втором действии можно заметить, что двое героев-мужчин используют одну интонацию. И все остальное – в том же ключе. Больной, теряющий сознание Леонидик, почти вползает в комнату, его укладывают на постели, как на смертном одре. И тут же Леонидик встает и начинает благоустраивать этот самый одр или переодеваться – готовиться к следующему эпизоду. А Марат или Лика подходят к микрофону и спокойно объявляют, которого числа и во сколько будет происходить дальнейшее [2].

Пьеса шла по всему Советскому Союзу. Ее ругали в газете «Правда», но вскоре она пошла по всему миру. Арбузов не принял премьеру. Его сердце было в Ленкоме, с Эфросом. Но спектакль продолжал идти и вскоре Арбузов все чаще и чаще стал бывать в театре Советской Армии. Стало ясно, что в душе Арбузова нашлось место и для Хейфеца.

В марте 1965 года спектакль по пьесе Алексея Арбузова в постановке Игоря Владимировича был показан в театре им. Ленсовета, в ролях: Лика – Алиса Фрейндлих, Леонидик – Леонид Дьячков, Марат – Дмитрий Барков [3].

Спектакль Игоря Владимировича светился оптимизмом. Снова было счастье – тот светлый миг, с которого начинаются все театральные истории Алисы Фрейндлих. В Лике было заключено условие такого счастья – детскость. В спектакле 1941 год для Лики – время веселое, а 1965-й – мучительное, скучное. Актриса проходила весь положенный путь – шестнадцатилетие, тридцать, сорок лет. Ее любовь и ее жалость медленно сжигали ее, истощали хуже блокады. Леонид Дьячков и Дмитрий Барков – оставили для повзрослевших Леонидика и Марата мальчишеский романтизм, а Фрейндлих для Лики не сохранила былого счастья. На смену смешной

девочке в шерстяном платке, валенках и ватнике, кокетливой, нежной, разговорчивой, пришла молчаливая, усталая женщина в шлепанцах и домашнем халатике, в которые она облачается после работы и среди семейного покоя вынуждена нести свое ярмо. Ход жизни успел ее перебороть, она переросла душой и Марата, и Леонидика. Позже она спохватывается, хочет вернуться к любви и оставить жалость, начать новую жизнь с Героем Советского Союза, ее «бедным Маратом», но этот счастливый конец выглядит, как некая обязанность сюжету.

Мы наблюдаем за внутренними противоречиями и метаниями героев: от полного отчаяния, до просвета в осознание, от осмысления трагичности судьбы, до душевной гармонии. Но после такого тяжёлого пути, как ни странно, человек становится более чутким и тонким. Начинает ценить жизнь: как свою, так и чужую. Духовное родство, появившееся в дни блокады, соединило судьбы трёх подростков [4].

Анализирую спектакли Эфроса, Хейфеца и Владимирова, можно отметить что каждый из режиссеров нашел в пьесе свое: один восславлял идеалы юности писателя, другой оплакивал поколение Арбузова, которому нанесены были временем неизлечимые раны, третий задумывался о смысле жизни и ее ценности.

Это очень честное сопротивление нашему общему беспаятству и возвращенная память к войне. Этот тот самый спектакль, который лишает зрителя покоя, и задевает не только чувства, сердца зрителей, но и самые глубинные струны человеческой души.

Почему же пьеса, написанная шестьдесят лет тому назад актуальна и сегодня? Потому что она проникнута глубокими душевными переживаниями, борьбой за жизнь и любовь, как высшее счастье. Почему все хотят, чтобы Лика осталась с Маратом? Разве Леонидик хуже? Нет. Но мы, зрители, чувствуем огромную душевную силу Марата. Он способен любить по-настоящему, всепрощающе. Неслучайно в начале спектакля Леонидик рассказывает свою историю – он понял, что любовь закрывает глаза на все, влюбленный человек

забывает обо всем, даже о единственном сыне. Марат же готов оставить Лику, уважая ее жизненный выбор, готов мучиться многие годы от тоски, не смея ломать ее семью и предавать друга.

Если во время войны и всех ужасов ленинградской блокады перед лицом смерти эти подростки смогли сохранить свои лучшие человеческие качества, то почему же мы не можем быть друг другу немного и добрее, и сердечнее, и внимательнее?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Драма против притчи // Режиссерский театр XX-XXI [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: <https://hum.hse.ru/lyubimov/zuhovickii/drama>. – Дата доступа : 22.03.2023
2. Критика. Талант и время // md-eksperiment.org [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: <https://md-eksperiment.org/ru/post/20170211-talant-i-vremya-teatralnost-dramaturgii-a-arbuzova>. – Дата доступа : 22.03.2023
3. Мой бедный, бедный... Марат... // кино-театр.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: <https://sufler.su/katalog/a/arbuzov/арбузов-а-мой-бедный-марат/>. – Дата доступа : 22.03.2023
4. Открытая репетиция Мой бедный Марат // tagankateatr.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: <https://tagankateatr.ru/repertuar/Otkritaya-repetitsiya-Moy-bedniy-Marat>. – <https://sufler.su/katalog/a/arbuzov/арбузов-а-мой-бедный-марат/>. – Дата доступа : 22.03.2023