

ВЛАДИМИР ИВАНОВ – УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ, РЕЖИССЕР, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ МАСТЕРСТВА АКТЕРА ТЕАТРАЛЬНОГО УЧИЛИЩА ИМЕНИ Б. В. ЩУКИНА

ПРОЕКТ АЛЕКСАНДРА ОЛЕШКО
ФОТОГРАФ: АЛЕНА ПОЛОСУХИНА

Это мой Учитель. С волнением я об этом говорю уже более десяти лет. Очень хотелось бы не подвести его. Изнантье ходы-нибудь, что и он считает меня своим учеником. С трудом за годы обучения в театральном училище им. Щукина он отсколил все лишиное, как торт самой Пигмалион, создал нового человека, а по сути, вернул мне человеческое лицо. Это он сделал из меня театрального актера. Вообще о многом горожем, что во мне есть, я могу твердо сказать – это он. Недавно я позвонил ему именно в тот момент, когда впервые в жизни почувствовал, что такая не сбывающаяся экзамен, что-то кому-то доказывать, а просто познанено жить творчеством и делом. То есть для себя отметил где-то внутри, что я стал его учеником даже сейчас, чем был тогда, когда у него учился. Владимир Владимирович Иванов – на этой фамилии, как говорят, Россия держится. Не знаю, как там вся Россия, но качественное театральное обучение – точно.

Вы запустили какой-то такой механизм, который работает во мне постоянно и не дает остановиться. Это не просто слова. Для меня это не случайная какая-то история. Все-всего что происходит в моей жизни, хотите верите, хотите – нет, соотносится с тем, о чем вы когда-то говорили. Умени про должается с вами внутренний диалог все время и не только в творческих историях или вопросах, которые я себе задаю и должен сам себе ответить на них. Поэтому и я вам и принцел поговорить.

Все сказали вразумительно и убедительно по поводу того, зачем это нам нужно. А мне зачем это нужно?

Вам зачем это нужно?

Да.

Ну, может быть, для того чтобы...

Я не знаю надо ли вам это знать или нет, и вам благодарен, – во мне происходят изменения, и ни на секунду они не останавливаются. Может быть, для того, чтобы мы получили подтверждение всего этого. А для меня, как человека, который к вам привык учиться одним, а ушел другим, очень это важно.. Ну, знаете, как перед родителями ты все делаешь для того, чтобы родители тебе гордились. Или если не гордились, то хотя бы мы поняли, что вы потратили ту часть жизненной энергии, которую вы на меня потратили, в общем, не зря. Ну, я тещу себя надеждой. Может быть, и для этого. Я не могу так... Я в этом смысле...

Вы не готовы к этому вопросу. Понятно.

Ну, мы меня застали врасплох... Может, я, и отвечу в конце вам. Я, как, собственно, науки и вы, и огромное количество людей, уже не раз становился жертвой недобросовестных журналистов, когда ты говоришь одно, пишут другое, или когда доказывают то, что ты не говорил, а говорил кто-то...

Бог с ними, пусть это останется на совести людей, которые таким образом поступают.

Это ужасно. Время, которое можно назвать – «Все на пропадку».

Не все нужно вытаскивать на свет Божий. Хотя сейчас сплошь и рядом, сожалению, очень для многих самая главная сплошная задача – вывернуть свою и чужую жизнь изнанкой наружу. Но если там не окажется такого-нибудь, хотя бы малосенсального, скандалчика, тогда совсем неинтересно.

Мне кажется, в XXI веке мудрость сила – абсолютно темная. Глобальная проповедка для планеты и всех, кто живет наней.

ХОТИ СЕЙЧАС СПЛОШЬ И РАДОМ, К СОЖАЛЕНИЮ, ОЧЕНЬ ДЛЯ МНОГИХ САМАЯ ГЛАВНАЯ И ВЫГОДНАЯ ЗАДАЧА – ВЫВЕРНУТЬ СВОЮ И ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ ИЗНАНКОЙ НАРУЖУ. НО ЕСЛИ ТАМ НЕ ОКАЖЕТСЯ КАКОГО-НИБУДЬ, ХОТЯ БЫ МАЛОСЕНСКОГО, СКАНДАЛЬЧИКА, ТОГДА СОВСЕМ НЕИНТЕРЕСНО.

Борьба между светом и тьмой в острой фазе. Как человек, который занимается творчеством и воспринимает мир особенно то, что чувствуете?

Ну, конечно, думаю, любой чувствует, что апокалипсис, про который давным-давно сказано, неумолимо приблиняется: кругом «Люч». А все остальное – это то, что может удовлетворить это хотение или ему помешать. А чем-то больше мешает, тем больше «и хочу». Ведь человеку мешают жить так, как он хочет, две силы Бог и люди. И потому мы друг друга не слышим, потому мы не хотим войти по-настоящему в обстоятельство другого, поэтому дикое ощущение одиночества, и оно еще

больше провоцирует эту связку. Спектакль, который я сейчас поставил в Вахтанговском театре по пьесе Горького «Зыковы», именно об этом.

Подскажите нас с премьерой. Это замечательный спектакль. А кому вы называете своим учителем? Это человек, который с вами был напрямую в каком-то контакте, или быть может вы его выбрали? Помню, Этуш на каком-то вечере представил только по фамилии: «Это – ученик такой-то» и добавил: «Я не могу себя называть учителем, главное, чтобы этот человек себя называл моим учеником».

Это, в общем, истинно, никому нельзя присвоить звание «мой ученик». Ибо сказано: «Худруку тебе посыпает судьба, а учителя

ДУМАЮ, ЛЮБОЙ ЧУВСТВУЕТ, ЧТО АПОКАЛИПСИС, ПРО КОТОРЫЙ ДАВНЫМ-ДАВНО СКАЗАНО, НЕУМОЛИМО ПРИБЛИЖАЕТСЯ.

ты выбирайша сам».

Если же говорить о моих учителях не... поверхности, а это все вопрос чрезвычайно сложный, потому что то, что я имею в профессии, это в огромной степени результат...

Вашего собственного труда!

В этом году сорок лет, как курс, на котором я учился, заканчивается.

Может быть, еще и для этого нужен этот разговор. Чтобы я вас trouна за какие-то струны и вы стали вспоминать про это.

Может быть. У нас был первый совместный актерско-режиссерский курс в истории Щукинского училища. Впервые набрали определенную группу режиссеров, и с ними мы бок о бок постигали основы театра. Сами знаете, когда курс живет в училище отпущенные четыре года, то всегда проявляются несколько человек, которые будут определять потом его лицо. И будет потом говорить: «Этот курс того-то и того-то». Мое студенческое время было совершенно замечательное. Перед началом курса Веря Константиновна Львовой-Кайдановской, Филатова, Дыховичной, Нина Русланова, Боря Галкин, Ин Арапзаров. На нашем курсе: Кутченко, Сайко, Фокин, Афанасьев, Людмила Зайцева. За нами пришли: Наталья Гундарева, Юра Богатырева, Кости Райин, Наташа Варей. В один стихах тако количеству таких людей одновременно — это очень крепкий бульон, в котором ты варишься! Но по большому счету и тогда мало понимал, что происходит со мной, что происходит вокруг меня. Я был мало готов к тому, что КИЦ моего пребывания в училище было больше, чем он на самом деле плясал.

Получается, потом вы закончили свои собственные училища...

В какой-то степени да. Господь послал мне в начале пути УЧИТЕЛЯ — Евгению Васильевичу Галкину. В январе ей исполнилось 89. Много лет она руководила театральной студией

Дворца пионеров. Сначала еще на улице Столани, а потом и на Ленинских горах. К ней я и попал, будучи школьником. Она была уникальным педагогом в том смысле, что обладала самым главным качеством, необходимым для этой профессии, — ТЕРПЕНИЕМ. Она ничего не штурмала, она ничего не строила, она, теперь-то я это понимаю, «сажала» и очень терпеливо ждала, когда...

«Прорастает».

Именно так, терпеливо и бережно! А рядом был другой театральный коллегист в том же Дворце пионеров. Там был другой педагог, который все время, так сказать, активно водил-ставал. Его ученики и воспитанники завоевывали все первые места на всех конкурсах, смотрах, фестивалях. Это было знамя театрального направления дворца. Но, как ни странно, когда дело доходило до приемных экзаменов в театральных вузах, то получалось, что воспитанники Евгении Васильевны, будь-нагна Гундарева, Сергей Никоненко, Валера Белякович, Влад Долгоруков, Соня Гускова и многие-многие другие, становились студентами. Ну а тем, кто чаще всего завоевывал первые места, говорили: «Ну в чём вам уже учиться? Вы готовые артисты — идите и продолжайте свою деятельность».

Да,частично: пионерское детство! Кстати, с Натальей Гундаревой мы там играли в одном спектакле «Король-Олеон». Она — Смердальница, я — Труфадельница. Словом, то, что в конце концов театральная педагогика стала делом моей жизни, это, конечно же, Евгения Васильевна. Если же говорить о других людях, которые сыграли в моей профессиональной жизни какую-то определенную роль — это прежде всего два старых вахтанговца, два педагога училища, два профессора: Виктор Григорьевич Колпаков и Дина Андреевна Андреева. Ах, какие это были Человеки! Сейчас все-таки лицо педагогического училища изменилось очень сильно. Традиционно преподают только

выпускники школы, но редки среди них актеры: Вахтанговского театра. А когда-то почти все были вахтанговцы. У них я и учился актерскому мастерству. После училища меня брали сразу несколько театров с разными, так сказать, приделами. Но получилось так, что в результате ни одно из этих предложений, которые тогда вырывались, так и не додшло до финала благополучно. И я оказался в Театре на Таганке Юрия Петровича Любимова. Оно, конечно же, реко изменило мою судьбу и взгляди на театр вообще. Но там я проработал всего один сезон. Влезла в «Послушайте», «Мати», «Десять дней», «Нас плюю». Участвовала в качестве фашистки в премьере «А зори здесь тихие». И начал репетировать Орфину в «Гамлете» с Высоцким. И тут мой однокурсник Владимир Владимирович Фокин позвал меня на главную роль в новой пьесе Михаила Рошана «Валентин и Валентина», и я перешел в «Современник». Проработал там сезон. Неблагополучно. Потому что в результате Валентина сыграл Кости Райин, и я оказался в Вахтанговском театре. Достаточно было Быстро Владимир Георгиевич Шлезингер принял меня к работе в Щукинском училище. Так-то я и начал свои университеты педагогического-режиссерские. А что касается вещей еще более важной, как театр, потому что не все в жизни театр, есть еще и жизнь, и она гораздо значительнее и интереснее любого театра, любых произведений творческих. Словом, по этой самой жизни главный для меня человек — это моя собственная сыграя пьеса, потому что это женщина совершенно удивительных человеческих качеств, и во многом благодаря ей в такой, какой я сейчас есть.

Вы знаете, что интересно. У меня была коробка, в которой хранились мои дневники. В прошлом году решил перепечатать — это было таатично очень, и я их не слез, но оставил только ту папку, которую мы называли, когда мы звались начальники учительницы, и с записками, и с сочинениями, вот это было для меня дорого. Все остальное, и решил, что нужно время от времени обувывать. В этих дневниках была какая-то такая тяжесть, глупость, что-то такое неправильное. Я решил от этого избавиться. Подумал, что вот останется в сознании или внутри меня, то и вакно. Скажите, студенты сейчас, студенты вчера и студенты позавчера разве? Или все-таки в театральный вуз приходит какая-то определенная...

Я понимаю вопрос. Конечно, в театральный вуз приходит определенный, так сказать, прослоистия. Я вот недавно совсем был в Испании, нелено мы прошли там, отыскали в Костадель-Соль. В этом отеле, в котором мы жили, застакан и ужин, шведский стол. И мы туда отправлялись каждое утро и вечер, и сидели и смотрели на людей: французы, англичане, немцы, датчики, голландцы, русские, и т.д. Смотрят и поражаются, как же среди них мало людей красивых! Ужасные лица, ужасные фигуры, глаза, руки, вообще все весь этот... огромный муравейник наполнен очень некрасивыми людьми. Конечно, там есть другие отели, там наверняка другие люди, а вот этот средний имел чрезвычайно удручающий вид. И я невольно мыслами

обращаюсь скولا и вспоминаю тех, кто приходит на прослушивание. Сто человек на место в театральном вузе, эта цифра складывается из того, что приблизительно 90 из этой сотни не имеют права заниматься этой профессией ни при каких обстоятельствах! Это просто так кажется людям, что они могут. Они хотят и, значит, они могут. А на самом деле только на третьем курсе, когда уже первые два курса разгребают всю это породу, остаются те люди, которые действительно имеют право претендовать на это место под театральным солнцем. И, конечно, это люди исключительные из общесаены зависимости от времени, когда они пришли учиться 15, 20 лет назад или сегодня, или завтра, все равно это некая душевная потребность творчества, красоты, создания собой и всем, что тебе дано, какого-то другого мира, это другой способ мышления, фантазии и прочее, прочее — ну это те качества, которые делают артиста артистом. А что касается разницы, то она чрезвычайно существенная, потому что, предположим, если взять первый мой самостоятельный курс — это не бер Коптевский курс, на котором я был студентом художником и где учился Максим Суханов, Даша Михайлова, Алена Яковлева, Саша Самойленко, — а мой первый самостоятельный курс, где были Аронова, Дубровская, Григорьева, Елифасова, Пирогов, Сафонов. В 90-м я пришел. Они родились и выросли в другую эпоху, доперестроенную, скажем так. Когда они учились в школе, с молоком матери впитали то, что интересы коллектива выше, чем интересы индивидуальности каждого человека. У сегодняшних — я не говорю правильно это или неправильно, но все верзально наоборот.

Скажите, а вы помните свой самый первый урок в качестве педагога?

Очень хорошо помню. Это было 76 год. Владмир Георгиевич Шлезингер меня на это дело подвел: Это был курс Анатолия Ильиновича Борисова, который был моим педагогом, и он меня позвал делать отрывок из... Ильи Александровна Казанская на своем курсе меня приспала делать отрывок. Я помню, что я шел на этот первый урок и думал: «Бестолк, что я буду делать полтора часа?! Что я могу?» Было ощущение, что все, что я знаю и могу, это хватит ровно на шесть с половиной минут, а что я буду делать все остальное время? Это было самыи чудовищно. Вроде я все знаю, и все прошел, я учился в этом училище, я уже к этому времени пять лет проработал в театре, в одном, во втором и на Таганке, и в «Современнике», в Вахтанговском театре играл главную роль. Это этот отрывок как-то спели и потом сказал: «Все, больше этого я делать не буду, потому что это совсем все другое». Я понял, что для того, чтобы этим заниматься серьезно, надо все заново пройти. Надо начать с первого курса, все понять, как это делается, что это такое! И действительно, следующий ужел стал мой был, когда я начал все начинать у Калиновской О. Там я уже занимался «Школой», потом делал «Произнесение с Матерью» В. Распутину.

Есть ли у педагога какой-то секрет или же это какая-то чистая история необъяснимая?

Нет. Понимаете, как? Секрет, никакой не секрет это... Мне недавно, когда я набирал последний курс, одна актриса Вахтанговского театра сказала: «Ну вот, опять вы наберете, опять будете им, что называется, попку подтирать, каждый раз». У Достоевского в «Дядюшкин син» есть фраза: «И будет его кормить манной кашкой, конфетами и содержать в хлопотках». Хлопотки — это, как я понимаю, куски ваты. Понимаете, я априори их люблю, потому что сознать что-то можно только по любви. И поэтому, несмотря на то, какие бы они были, я их люблю. Я очень радзаженный человек и нетерпеливый в быту, но знаю, что у меня есть то самое, одно из главных качеств для педагога — творческое терпение. Я могу много раз пытаться объяснить одно и то же до тех пор, пока человек сам не поймет, и тогда ему можно объяснять. Вот эта любовь и терпение, это и есть то самое, что все определяет. А отсюда все остальное — и требовательство, и жесткость, и все, что происходит от этого. Это то состояние души, которое и является самим прекрасным, потому что в этом моменте созидания, это момент творчества. Вот в этот момент ты понимаешь, что у тебя есть такой канал информационный, который тебе связывает с тем, что движет миром, и что ты в этом процессе творчески участвуешь. Вот, наверное, как-то вот так, красиво, наверное, звучно, но...

Артисты каждые три-четыре года снова учатся. Интересуются. У них какие-то тренинги, какие-то школы. Ну, и у всех, но все-таки какая-то тенденция существует, у них нет этого момента: «я выросла и вот я народный артист Советского Союза». Я-то вообще просто поиниции твою это очень ясно, что это университет, который ты никогда не заканчиваешь, это такая афишиада комнат, которые открываются, открываются, открываются.

Вы правы абсолютно! Еще почему-то никому не придет

Я ОЧЕНЬ РАЗДРАЖЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК И НЕТЕРПЕЛИВЫЙ В БЫТУ, НО Я ЗНАЮ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ТО САМОЕ, ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ ДЛЯ ПЕДАГОГА — ТВОРЧЕСКОЕ ТЕРПЕНИЕ.

в голову в здравом уме и в твердой памяти строить паровоз или самолет своими руками собрать, сесть на него и полететь. А вот сыграть роль, поставить спектакль — это запросто. Я тут не давно в антепризе участвовал, и там один артист, который не артист по образованию, пришел на репетицию и сказал: «Ой, наверное, мне надо уходить». Владимир Владимирович? — «А что такое?» — «Да вот я вчера пошел смотреть один спектакль, в котором для нетренированных артистов играли главные роли, это был такой конкурс». Но они играют!

Артистом можно стать или им все-таки нужно родиться?

Совсеменно, как и режиссером, педагогом.

Бывают обстоятельства, когда работаешь с людьми и понимаешь, что их дарование, если не нулевое, то приближено к этому. И ты всегда поражаешься результату, который достигается, когда применяется школа, методология, последовательная, чрезвычайно продуманная и практикой выверенная система, дающая возможность научить профессиональным приемам. Но роль сыграть, если говорить об артисте, спектакль поставить, если говорить о режиссере, — это не цель, а средство познания себя и мира, который тебе окружает. Если это так, тогда это художник, тогда это по-настоящему творческий человек. А если цель — то тогда этому можно научить. Можно рядом приемов человека научить, как учат заить стучать на барабане, — дрессировка тогда получается. Это дрессурал. Можно рядом приемов привыкнуть человека, настаскать его, и он может сыграть роль, так сказать, привычно. Но если это не цель, а средство, тогда этому научить нельзя. Значит, над этим есть что-то другое, что тебе нужно. Мы в концах концов, в этом мире приходим не для того, чтобы стать артистом, художником, инженером, химиком, садовником и так далее. Все равно нам дается это как средство познания себя и мира.

Какой творческий этап вам доставляет особенную радость?

Концептуальный, наверное, лучше все-таки в отношении спектакля, хотя, с другой стороны, и вас не могут ограничивать. Я знаю, что-нибудь, скажи-ли, прогон, первый спектакль.

Я люблю, в общем, все этапы работы, потому что в каждом из них есть своя прелест. Я люблю застольный период, потому что в дай суете и «бистерт-бистерт» много проносится мимо. Люблю подробно, гипотетично, долго и основательно разбираться во всем, что описано в пьесе. И я очень люблю конкретную репетицию сценическую, когда выстраивается то, о чем ты думаешь, что ты пытаешься обосновать, а теперь есть практический момент, когда это надо собрать. Очень люблю замечания! Поэтому что я могу разговаривать с артистами или со студентами, не просто их направлять куда-то и обратить на что-то их внимание, но тут есть чисто эгоистическая история, я в этот момент могу пронагреть за всех! И мою свою неудовлетворенную актерскую сущность накормить! Так сложилась моя жизнь, что, когда я перешел в Вахтанговский театр и стал в нем работать постоянно, я очень быстро понял, что то, что может предложить как артисту Вахтанговский театр, это мне интересно. Поэтому что я это на раз горючего. А каких-то других, более интересных задач, сложных, более основательных, не было.

И есть один вопрос нас к гражданскому, не только человеку, который живет в театре. Как вы отноитесь к миру на сцене?

Абсолютно отрицательно. Я понимаю, есть вещи, без которых нельзя. И если это эмоционально обосновано, и если у персонажа выразились или он не нашел больше ничего... Я могу поклониться, но могу понять. Но когда это становится обязательной нормой, лексикой и языком, на котором в спектакле разговаривают, это я принять не могу. Истоки — это отбор. А если отбирается это... Это становится неким манифестом... Я сажусь в зрительный зал, и рядом со мной сидят не знаю, мой внук. Я испытываю при этом... Я понимаю, что создатели на это и рассчитывали, они хотят вдохнуть, хотят меня вывести из благополучного состояния, но... Для достижения цели не все средства хороши.

Продолжите, пожалуйста, фразу: «Моя жизнь — это...»

Моя жизнь — это... Моя жизнь — это моя жизнь. Вот вам и все.

Поговорите! Это замечательно. Этот вопрос — единственный, который я придумал специально лет двенадцать назад. И это первый раз задал Алле Лариновной, настройкой я нефесно. Она села в кресло и сказала: «Детка, мне надо подумать...»

Я вжалась в кресло, думала: «И тут не пшелхнусь». Минут 15 она молчала, потом ответила и сказала: «Это писать нельзя, ну тебе я и сказала». Я отвела. Это было грандиозно! Тогда это первое вспоминание мое. Я на это все смотрел другими глазами, потому что я тогда еще не был знаком с актеризмом. Поэтому я и самое благодарил за этот ответ; за..., да, даже, наверное, это не интересно, а разговор все-таки. За возможность поговорить, вспомнить, что-то в очередной раз понять, ульстать. Знаете, я сейчас подумал, вначале вы спросили: «А мне-то зачем это нужно?». Может быть, вам это нужно для того, чтобы я в очередной раз вам сказал слова благодарности. Потому что, опять же, к времени возвращения, люди как-то так одниконы, занятия, не имеют возможности какую-то остановку сделать для того, чтобы оглянуться, посмотреть, что же было заведено даже. Всё, сказать спасибо за какую-то такую внутреннюю связь, за все эти нитки, которые существуют, которые не обрывают. Я сейчас бы, скажем так, ни были иного инсценировки вокруг, может быть, еще и для того, чтобы нам прызнати в любви, если хотите. Я понимаю, что, наверное, это звучит фарсено. Но это, нефарсено, на самом деле. И те люди, которые так или иначе со мной, или с ними связались, они мне бесконечно задают вопрос: «Да же ты все про своего опыта Иванова?». Потому что какие-то вещи есть, к которым я не могу не возвращаться. Они там, внутри, живут.

Саша, это естественно, потому что просто начало пути — всегда начало пути. Ребенок получает, я сейчас не помню, какая цифра, что это около 80 % информации о жизни в период с года до трех. А осталось 15 или 17% — всю свою последующую жизнь. А если человек искренне хоче понять, в другой ходят искренне объяснять или отдать, передать, тогда образуются те связи, про которые вы говорите. Как я говорил про свою 89-летнюю первую учительницу, я могу очень долго не звонить, но она присутствует в моей жизни все время, отдаю и себе ответ в этом или нет. Я понимаю, что она была в самом начале пути, когда пришел кней пионером! Как сейчас помню, я был такого цвета, какой мой внук, совершенно белый-белый, как будто вы травмированый герпидом, такая у меня была голова. И помню, у меня была такого василькового цвета водолазка...

Модный.

Я был модный ужасно! И поверх былвязан красный галстук. И такой я и показался! Помню, как я переступил порог и увидел ее, и это все на всю голову оставшуюся жизнь. Другое дело, что происходит всплеск в жизни события, коллизии. Все это тоже... жизнь, она и есть жизнь.