

Педагог — режиссер

Театр Марии Коваленко

В апреле 2011 года в Харькове отмечали 90-летний юбилей талантливого режиссёра-педагога Марии Александровны Коваленко. Сама Юбилярша ознаменовала это событие на сцене Дома Актёра премьерой нового спектакля — «Жизнь господина — М...» (о судьбе Мольера по мотивам пьесы М. Булгакова). В постановке много задора, сатиры, грации, танцев и музыки. Артисты — ученики Марии Александровны — совсем юные и солидные, друзья десятилетий. Потом на банкете сквозь все заздравные тосты рефреном неслось: «Мы вас любим!». Не это ли главное признание заслуг?

«Театр Марии Коваленко» — гласит афиша на рекламной тумбе у Дома Актёра. Рядом с молодыми бойкими театриками её видение жизненной правды на сцене — классика. Сегодня, когда поиски новых путей в искусстве часто уводят художников далеко в сторону от этических и эстетических идеалов, а пошлость и безнравственность прячутся под маркой «актуальности» и «концептуализма», «Театр Марии Коваленко» не снижает высоты полёта. Театралы-ценители ловят эти спектакли как глоток свежего воздуха — катарсис — «и жизнь, и слёзы, и любовь». Главный режиссёр, сценарист и педагог, М. А. Коваленко определяет характер постановок, их динамику, разно-

образие решений — в лучших традициях МХАТа. Здесь торжествует система К. Станиславского при остром ощущении современности. Общечеловеческие вечные ценности — на все века.

Непрерывному поиску и возраст — не помеха. Пьесы её репертуара камерны по составу (мало персонажей), но, по сути — монументальны. Актёры, профессионалы и любители, — единый ансамбль. Само Время диктует характеристики героев, главенствует над всеми в спектаклях «Ретро», «Не уходи, музыкант» («Аккомпаниатор» Александра Галина). В них решается вечная тема взаимосвязи разных поколений, взаимопомощи, обмена духовными ценностями.

Все проблемы общества и образы героев подаются с мягкой иронией. Зрители аплодируют стоя.

Интересен творческий путь Марии Александровны. Её мама была театральным художником, постоянно уезжала на гастроли. С детства Мария увлеклась театром, устраивала представления-сказки со сверстниками, ей помогали бабушка и прабабушка — шили костюмы, мастерили декорации. Среди множества книг домашней библиотеки девочка выбирала поэзию, особенно любила Пушкина, многое учила наизусть, занималась музыкой и хореографией. Если вспомнить, что, увидев её на сцене Дворца пионеров, сам Н. Н. Синельников (антрепренёр и режиссёр-педагог, создатель Русского драматического театра в Харькове начала XX века) погладил Машу по голове и сказал: «Молодец, будешь актрисой» — благословил и окрылил — судьба определилась рано. Чуть позже она играла в драматической «Студии» и в ТЮЗе. Училась в Театральном училище у педагога А. Б. Глаголина.

Харьковчанка дворянского происхождения, она вспоминает, как в 20-е годы по пути на курсы к её маме заходили подруги. Оставив дома шляпки и повязав платочки на пролетарский манер, дамы шли заниматься. Классовый отбор. Рано лишившись родителей, Мария воспитывалась у тётки, с которой в начале Великой Отечественной войны эвакуировалась в Саратов. Уже в ранней юности она стала выступать на сцене — с фронтовой концертной бригадой, в военных госпиталях для раненых. Этим судьба Марии Коваленко схожа с судьбой великой актрисы Людмилы Гурченко, но есть и другие совпадения.

После войны — Москва, учеба в ГИТИСе на актёрском факультете. Её учителями были звёзды МХАТа — Народный артист Михаил Михайлович Гарханов и Ольга Александровна Якубовская. Прививка высочайшей культуры театрального мастерства. Чтобы дополнить скромную стипендию (и творческий опыт), Мария Александровна в свободное

от учебы время работала на радио. Ведущий диктор московского радиовещания Юрий Левитан выбрал по конкурсной фонограмме её низкий голос богатой тембровой окраски. Однажды, встретившись в студии с ней самой, маленькой хрупкой девушкой, долго смеялся — представлял иначе. Довелось ей поработать и в цирковом номере знаменитого иллюзиониста Эмиля Кио — эффект состоял в сходстве сотни девичьих фигурок (почти Мюзикхолл). Окончив ГИТИС, молодая актриса с мужем уехала сначала в Западную Украину, потом в Польшу, где играла в театрах. Переезды, продиктованные служебным положением мужа, снова вернули её в Харьков.

Ощутив необходимость в собственной режиссуре, Мария Александровна поступила в Харьковский театральный институт на режиссёрский факультет. Здесь её учителями были Народный артист Бенедикт Наумович Нор — талантливейший режиссёр, представлявший собой европейскую культуру (ранее он работал в Европе, снимался в западных фильмах), а также режиссёр Феоктист Иосифович Александрин. Жизнь доказала правоту выбора. Девятнадцать лет М.А.Коваленко руководила театром в ДК «Металлист». Созданный до Октябрьской революции, это был ведущий театр Украины, ему в 1971 году присвоили звание «Народный Украинский театр». Он гастролировал в Москве и Ленинграде, получил четыре золотых медали, лауреатское звание на Украине и участвовал во Всесоюзном фестивале. С тех пор в городе прошло множество спектаклей в постановке М. А. Коваленко, сочетающей режиссёрскую работу и театрально-педагогическую.

Ученики М. А. Коваленко поступают в столичные театральные ВУЗы, играют в разных театрах. Например: заслуженный артист Украины **Александр Вирченко**, ведущий артист Харьковского академического театра им. А.С. Пушкина. (играл моноспектакли «Трагедия русского Пьеро» о судьбе Александра Вертинско-

го, «Это жизни цена» о Леониде Филатове, «За кулисами славы» об Андрее Миронове). Артист московского театра им. В.Маяковского — **Алексей Фатеев** (здесь играл в спектакле «Музы Поэта»). **Алексей Дугинов** — ныне режиссёр Академического театра Оперы и балета г. Харькова. **Мargarита Романцова** — руководитель детского театрального коллектива. Артистка театра «Сатирикон» **Карина Андоленко**. Все они и многие другие — профессионалы в театральном искусстве. Некоторые, уже став студентами, то и дело возвращаются к Марии Александровне, делятся сомнениями, ищут помощи и поддержки у хранительницы огня.

Вот книжка «*Вся жизнь моя, театр...*» (Мария Коваленко. Харьков, 2011):

«Перед основной работой по актёрскому мастерству необходимо провести предварительную подготовку, которая заключается, прежде всего, в развитии фантазии, основанной на магическом «если бы» Станиславского. Для развития и тренировки фантазии, основанной на реалиях жизни, нужно начинать с устных рассказов, выдержанных в одной жанровой форме (сказка, повесть, очерк и т.д.). Позже переводить устные рассказы в письменные. Только после этого переходить к последующему процессу работы над ролью или художественным произведением (в работе чтеца).

...Текст, а главное, твоя внутренняя работа, рождает виденья, мысли и отношение к происходящему. Главное — **ЧТО** ты хочешь сказать, а **КАК** — рождается из вышесказанного.

Нельзя себе позволять говорить интонациями. Когда мы говорим в жизни, то думаем, что хотим сказать, а не слушаем себя. В исполнении роли то же самое, то есть, всё, что происходит на сцене — это та же жизнь, только через собирательно-увеличительное стекло. Нельзя говорить отстранённо. Нужно сопереживать всему происходящему, должна быть огромная вера в то, о чем ты говоришь, всё пропускать исключительно через себя. Ярко проявлять своё отношение, давать оценку каждому событию.

Мысль работает непрерывно: **увидел — оценил — принял решение — совершил поступок: сказал или сделал.**

...Текст должен так тебя захватить, чтобы не было сил молчать и хотелось поделиться со зрителями. Для этого нужно всё то, что ты наработал: виденья, размышления, чувства — **уметь направлять на зрителя.** Сверхзадача: заинтересовать, привлечь к себе внимание, а главное —

выразить идею. Но в художественной форме, с помощью приёма. Помнить о подтексте (мысли и чувства, скрытые за текстом, но идущие впереди текста)».

Удивительны творческая активность, жизнестойкость и неизменная надобность людям этой маленькой сильной женщины. В её квартирку приходят ученики всех возрастов — отрабатывают дикцию, манеру держаться. Я наблюдала их занятиями, поглаживая на коленях «ассистента режиссёра» — кошечку Дусю. Из опыта знаю, как трудно иногда бывает начать речь в новой аудитории, позже разговоришься, но начало выступления — всмятку. Чувствуешь себя шкатулкой с драгоценностями, но со сломанным замком. Открыться, раскрепоститься помогает сценическая подготовка, деятельное участие режиссёра-педагога. Воспитание искусством театра.

Елена Дербилова