

УДК 792.03

ТАТАРСКИЙ ТЕАТР: ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

М.Г. Арсланов, доктор искусствоведения, член-корр. АН РТ

Возникновение театрального искусства как эстетического феномена, художественного, идеологического и организующего фактора общественного прогресса татарского народа было обусловлено усложнением социальных, идеологических, нравственно-психологических, бытовых форм жизни на рубеже XX века. Как любому искусству, художественно выражающему действительность, театру предстояло откликаться, изменяться и искать ответы на те задачи, которые ставила перед ним сама жизнь. С другой стороны, возникновение татарского театра на рубеже двух веков было обусловлено столкновением двух противодействующих сил внутри общества: силы инерции, застоя, упадка и поступательной силы развития. В этой ситуации, в которой оказался татарский народ к концу XIX века, и возник институт театра. Перед ним стояла историческая задача огромного масштаба: поднять национальное сценическое искусство на тот высочайший философско-эстетический уровень, который уже был достигнут в мире, создать театр, опирающийся на духовный опыт современного человека и способный изображать его в тонких и многообразных связях с обществом и миром.

Татарский театр зародился как театр народный, общедоступный, демократический. Его создатели – люди, вышедшие из народа: рабочие, учащиеся медресе, отчисленные за участие в общественных волнениях, приказчики. Они определили путь демократическо-

го развития национального сценического искусства.

Первые публичные спектакли на татарском языке состоялись почти одновременно в Уфе, Казани, Оренбурге и Астрахани. Премьера первого спектакля в Казани прошла 22 декабря (по старому стилю) 1906 года. С этого дня татарский театр ведет свое летосчисление.

В истории театра огромное значение имеет спектакль, прошедший 3 (16) апреля 1907 года в городе Оренбурге, так как большинство его участников впоследствии становятся первыми профессиональными актерами и режиссерами. Именно они, организовав в мае 1907 года под руководством И. Кудашева-Ашказарского первую профессиональную татарскую театральную труппу, отправляются в гастрольную поездку по России. В ее составе были такие энтузиасты национального сценического искусства, как В. Муртазин-Иманский, Н. Гайнуллин, А. Кулалаев, Н. Хайрутдинов. В августе того же года, во время гастролей в Нижнем Новгороде, в труппу были приняты первая татарская актриса С. Гиззатуллина-Волжская и выдающийся актер и режиссер татарской сцены Г. Кариев. Спустя несколько месяцев Г. Кариев становится руководителем труппы вместо покинувшего труппу И. Кудашева-Ашказарского.

Первые годы татарского театра характеризуются большими трудностями и лишениями, которые были обусловлены передвижным гастрольным характером. В этот период у единственной

профессиональной труппы, названной в 1908 году «Сайяр» («Передвижник»), не было постоянного помещения, условий для создания полноценных спектаклей. Они проходили обычно в клубах или в театральных помещениях разных городов, снятых в аренду, среди спешно сколоченных павильонных декораций. В передвижных условиях развитие театрального искусства шло не в направлении изощренного использования постановочных приемов, сценических выразительных средств, а в плане углубления актерского мастерства. Воспитание татарских актерских кадров, создание национальной исполнительской школы и являются основными достижениями татарского театра в первом пятилетии, заслугой его первых режиссеров. Весьма важно то, что Г.Кариев, как никто другой умевший разглядеть в людях талант, находил и привлекал в труппу одаренных людей из народа, воспитывал актеров именно реалистического театра, мастеров психологического портрета, способных воссоздать на сцене «жизнь человеческого духа». Благодаря его неустанной заботе татарский театр превратился в созвездие великолепных актеров, таких, как С.Гизатуллина-Волжская, Г.Болгарская, Ф.Ильская, Н.Таждарова, К.Тинчурин, З. Султанов, К.Шамиль, Камал I, Камал II и др. Многие спектакли, сыгранные ими, несмотря на бедность оформления костюма, отвечали основному требованию реалистического театра – ансамблевости.

Не менее важное значение имела и вторая проблема, решенная театром. Это воспитание национального зрителя, способного к глубокому сопереживанию событиям, происходящим за «четвертой стеной». Данная проблема стояла перед деятелями театра с первых же дней его существования. Сориентированный на пропаганду прогрессивных идей, театр адресовал свою деятельность передовой интеллигенции, широкой демократической публике – и не ошибся.

Со второй проблемой тесно связана и третья – проблема создания современных спектаклей, разработка и утверждение принципов их постановки. Воспитанную на правилах исламской религии зрительскую массу можно было привлечь в театр, только задевая за живое, затрагивая наиболее острые проблемы времени. Поэтому основными характерными чертами спектаклей на современную тему стали актуальность, познание жизненного материала. Именно провозглашенный театром принцип отображения действительности «в формах самой жизни» обеспечил приток в него широкой публики.

Начиная с 1912 года, завоевав общественное признание, татарский театр получил возможность дальнейшего освоения сценических выразительных средств. Постепенно в его спектакли вошла музыка, усилилась взаимосвязь между героем и окружающим его «миром вещей». С приходом в «Сайяр» художника С.Яхшибаева стало практиковаться индивидуальное оформление постановок. Вскоре требованию ансамблевости подчинился и сценический костюм. Так постепенно театр обогащается все новыми сценическими выразительными средствами. Переход в полустационарную работу и включение актеров «Сайяр» в штат Восточного клуба позволили заметно расширить репертуар татарского театра. Наряду с произведениями современных татарских авторов – Г.Камала, Г.Исхаки, Ф.Амирхана, К.Тинчурина, И.Богданова, М.Файзи, Ш.Камала – на сцене появились и пьесы зарубежных и русских драматургов: Ф.Шиллера, Ж.Б.Мольера, Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, С.Найденова и других.

Театральное искусство, поддержанное передовыми демократическими силами татарского народа, продолжает развиваться. В 1912 году в Уфе создается труппа «Нур» («Луч»), в 1915 году в Оренбурге – «Ширкат» («Товарище-

ство»). В разные годы в Астрахани и Перми работали еще две татарские драматические труппы. Они как бы подхватили эстафету «Сайяра» и в дальнейшем развивались параллельно.

Сразу же после Октябрьской революции началась усиленная идеологизация театрального искусства. Правящая партия и новая власть требовали от его деятелей идеологической, агитационной активности. Актеры, режиссеры, за редким исключением без колебания принявшие революцию, немедленно приступили к решению этих задач. Идея построения в стране в короткий срок самого гуманного общества казалась им весьма убедительной и легко осуществимой. А наивная вера помогала сделать свое искусство созвучным эпохе, отразить наиболее острые проблемы и задачи времени.

В 1919 году при Мусульманской военной коллегии на базе «Сайяра» создается первая татарская советская драматическая труппа, а через год после образования ТАССР в этот коллектив вливается ряд актеров из театра «Аң» («Сознание») и создается первая татарская показательная труппа. В 1922 году она была переименована в Татарский государственный театр имени Красного Октября, а в 1926 году – в Татарский государственный академический театр. В 1939 году театру присваивается имя классика татарской драматургии Г.Камала.

Двадцатые годы в развитии татарского театра прошли в обстановке активной борьбы за сценический реализм, преодоления материальных, организационных, творческих трудностей. Его коллектив, несмотря на суровые условия НЭПа, активно усваивал и осмысливал новую жизнь. На сцену пришли герои Гражданской войны, а затем современной мирной жизни. Усиленно пропагандировались также произведения мировой классики. Во многих студиях и во вновь открытом Татарском теат-

ральном техникуме велась подготовка национальных сценических кадров. На страницах республиканских газет и журналов шли дискуссии об отношении к старому реалистическому театру, о содержании и форме спектаклей, манере актерской игры и т. д.

Вторая половина 20-х годов в развитии татарского театра примечательна экспериментами и поисками Г.Девешева, Р.Ишмуратова, С.Сульвы-Валева. Режиссеры-новаторы, открывшие новые страницы в истории национального театра, искали новые пути развития его сценического искусства. Их стремление к освоению выразительных средств условно-метафорической образности существенно расширило горизонты национальной сцены, обогатило театр новыми приемами и стилистическими открытиями. Уже в конце 20-х годов они доказали возможность сближения и синтеза принципов условного и реалистического театров, стилевых течений, считавшихся тогда антагонистическими, опровергающими друг друга.

Основную реалистическую линию в развитии татарского театра вел тогда друг и соратник «отца татарского театра» Г.Кариева драматург, актер и режиссер К.Тинчурин. Именно благодаря его огромным творческим усилиям национальное сценическое искусство сохранило верность традициям школы Г.Кариева.

Творческое содружество сторонников различных театральных направлений обеспечивало пристальный интерес публики к спектаклям татарского театра. С большим интересом зрителями были восприняты такие, впоследствии вошедшие в золотой фонд национальной сцены, спектакли 20-х годов, как «Отелло» и «Гамлет» В.Шекспира, «Голубая шаль», «Без ветрил» и «Американец» К.Тинчурина, «Переселение» Н.Исанбета, «Старик Камали» Ф.Бурнаша, «Директор Зямиль» и «Свояченица»

Г.Кутуя, «Разлом» Б.Лавренева, «Рельсы гудят» В.Кирсона и др.

В 30-х годах XX века усиливается идеологический нажим правящей партии на литературу и искусство. В 1935 году был учрежден Всесоюзный комитет по делам искусства. А до этого надзор за культурой и искусством осуществлялся цензурой через Главрепертком и путем партийной критики в центральных журналах и газетах. Во время сталинских пятилеток идеологические требования все более ужесточались, сужая фронт театральных исканий. В апреле 1932 года был издан указ об упразднении пролетарских группировок в области литературы и искусства. Под знаменем «борьбы с левацкими загибами на культурном фронте» была создана единая тоталитарная система контроля в творческой сфере. Следующим шагом в этом направлении стал прошедший в 1934 году Первый съезд советских писателей, где единственно верным методом литературы и искусства был провозглашен метод социалистического реализма, который вскоре стал грозным оружием борьбы со всяким инакомыслием, выходящим за рамки общепринятых идеологических норм.

За этим шагом в январе 1936 года последовало наступление на форму и стиль, что означало завершение создания тоталитарной системы в области искусства. Отныне каждое произведение литературы и искусства должно было пройти через сетку нормативности и любое отклонение – налево или направо – жестоко каралось.

Татарское сценическое искусство входило в систему такой идеологизации очень болезненно. В 1929 году вынужден был уехать из Казани режиссер-новатор Г.Девишев. Под внешне благовидным предлогом руководством Оперной студии при Московской консерватории был отстранен от постановочной деятельности активный сторонник условного театра экспериментатор С.Сульва-Валеев.

Жесткий идеологический контроль не щадил и сторонников реалистического театра. Так, под видом сокращения штатов вынуждены были уйти со сцены ТГАТа режиссеры К.Тинчурин, Ш.Шамильский, молодой талантливый режиссер С. Булатов, актеры Х.Кулмамаат, Г.Уральский, И.Шагдалиев и другие.

Репрессии 1937 года потребовали новых жертв из среды деятелей национального сценического искусства. На долгие годы из памяти народной были стерты имена К.Тинчурина, М.Мутина, драматургов Ф. Бурнаша, Г.Ибрагимова, Ф.Сайфи-Казанлы. Гонениям подверглись молодой режиссер Г.Исмагилов (он спасся от репрессии, сумев немедленно уехать из Казани) и режиссер, драматург Р. Ишмуратов, в 30-х годах возглавлявший ТГАТ в качестве художественного руководителя.

Но несмотря на все эти невзгоды, татарский театр выжил и благодаря накопленному в предыдущие годы потенциалу создавал все новые прекрасные спектакли. Лучшими постановками 30-х годов по праву можно считать такие спектакли, как «За туманом» Ш.Камала, «На Кандре» К.Тинчурина, «Письмо на платке» С.Баттала, «Искра», «Потоки», «Славная эпоха» Т.Гиззата, «Шамсикамар» М.Аблиева, «Тукай» А.Файзи, «Ходжа Насретдин» Н.Исанбета, «Волки и овцы» А.Н.Островского, «Разбойники» Ф.Шиллера, «Ромео и Джульетта» В.Шекспира... В них раскрывалось мастерство таких замечательных актеров, как М.Мутин, З.Султанов, Ш.Шамильский, Х.Абжалилов, Х.Уразиков, Х.Салимжанов, Г.Болгарская, Ф.Ильская, Н.Таждарова, Г.Булатова, Г.Камская, Ф.Камалова и др.

В 30-х годах в республике были открыты еще три государственных театра: Республиканский передвижной (ныне театр им. К. Тинчурина), Мензелинский драматический театр и Театр оперы и балета (ныне им.М.Джалиля).

В репертуаре Татарского академического театра примерно до середины 30-х годов XX в. значительное место занимают музыкальные спектакли. В их создании велика заслуга основоположника татарской профессиональной музыкальной культуры композитора С. Сайдашева. Его мелодичная, проникновенная музыка помогала еще глубже раскрыть идейное содержание спектаклей, душевное состояние, характеры героев. Песни С. Сайдашева, написанные к спектаклям «Голубая шаль», «Наемщик», «На Кандре», «Очи», «Настоящая любовь» и другие, и по сей день любимы народом.

Значителен вклад татарского театра в историческую победу над фашистской Германией. За Отчизну отдали свои жизни талантливые актеры Г.Газизов, Б.Юсупов, Х.Катиев, Ф.Камал, Г.Салихов, Г. Давлетбаев, Г.Сагитов. Участниками Великой Отечественной войны стали А.Юсупов, Г.Надрюков, К.Гильманов, А.Фатхуллин, Х.Султанов, Б.Шакирова. Во фронтовых концертных бригадах принимали активное участие А.Масаутова, Р.Зиганшина, И.Гафуров, Р.Ибрагимов, Р.Таминдарова. Для оказания помощи армейской самодеятельности на фронт были направлены режиссеры К.Тумашева, С.Сулъва-Валеев, Ш.Сарымсаков. В трудных условиях военных лет театр вел плодотворную работу. Успех таких выдающихся спектаклей, как «Минникамал» М.Амира, «Хаджи женится» Ш.Камала, «Банкрот» Г.Камала, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Король Лир» В.Шекспира – убедительный тому пример.

В годы войны коллективы театров систематически выезжали в сельские районы Татарстана, а также совершали гастрольные поездки по Уралу, Кузбассу, Сибири, Башкирии, вдохновляя своим искусством колхозников, рабочих, шахтеров на трудовые подвиги.

Трудно назвать благоприятными для развития национального искусства и

послевоенные годы. По всей стране наблюдалось снижение интереса к театральному искусству. Отрицательную роль в этом сыграла так называемая «теория бесконфликтности», которая ограничивала свободу творчества сценических деятелей. В этом плане усугубили положение дел и постановления ЦК ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», об опере “ Великая дружба”». Исключая из живого процесса творческую личность, они принесли ощутимый вред искусству. Вынужденные раз за разом решать надуманный конфликт между «хорошим» и «лучшим», художники нередко создавали серые, безжизненные произведения. Если и рождались на сцене полноценные художественные произведения, то это не благодаря, а вопреки тоталитарной опеке.

Деятели татарского театра вели активную борьбу за преодоление или хотя бы нейтрализацию отрицательного воздействия на искусство административно-управленческой бюрократии. И как результат рождались художественные произведения, правдиво отображавшие историческое прошлое и сегодняшний день народа. Наиболее удачными постановками этого периода были «Каюм Насыри» М.Гали и Х.Уразикова, «Мулланур Вахитов», «Зифа» Н.Исанбета, «Песня жизни» М.Амира, «Настоящая любовь» Т.Гиззата, «За тех, кто в море» Б.Лавреница, «Тайны» А.Ахметова, «Зять профессора» Ш.Хусаинова, «Одинокая береза» М.Карима, «Последние» А.М.Горького, «Без вины виноватые» А.Н.Островского и другие.

Своеобразным подведением итогов всего предшествующего периода развития национального театра стала Декада татарского искусства и литературы в 1957 году в Москве. В ее рамках были показаны такие спектакли театра им. Г.Камала, как «Король Лир» В.Шекспи-

ра, «Голубая шаль» К.Тинчурина, «Потоки» Т.Гиззата, «Хаджи Насретдин», «Зифа» Н.Исанбета, «Минникамал» М.Амира. Мензелинский колхозно-совхозный театр показал «Галиябану» М.Файзи и «Неписанные законы» Ю.Аминова. Спектакли прошли с триумфальным успехом. В многочисленных газетно-журнальных публикациях всестороннему анализу подверглись актерское и режиссерское искусство татарского театра, его драматургия. Отмечая высокое мастерство татарских актеров, столичные ценители сценической культуры восхищались талантом и мастерством таких режиссеров, как Ш.Сарымсаков, Х.Уразиков, С.Амутбаев. По итогам Декады Указом Президиума Верховного Совета СССР Татарский государственный академический театр им. Г.Камала был награжден орденом Ленина.

После XXII съезда КПСС (1961 год) татарский театр, порвав узы сдерживающего творческий рост административно-бюрократического аппарата, вступил в качественно новый этап своего развития. Было покончено со всеобщей нивелировкой «под МХАТ», открылась свобода формотворчества. В годы хрущевской «оттепели» театр переживает своеобразный период обновления. Пришли драматурги Ш.Хусаинов, Х.Вахитов, А.Гилязов, И.Юзиев, Т.Миннуллин, молодые режиссеры П.Исанбет, Р.Бикчентаев, Р.Тумашев, М.Салимжанов, М.Мустафин, вливается молодое поколение актеров, окончивших Театральное училище им.М.С.Щепкина при Малом театре, студию при Казанском Большом драматическом театре им.В.И.Качалова и вновь открытое Казанское театральное училище. Творчество молодых актеров формировалось и росло в таких спектаклях, как «Муса Джалиль», «Гюльжамал», «Миркай и Айслу» Н.Исанбета, «Искры» и «Смелые девушки» Т.Гиззата, «Американец» К.Тинчурина, «Зубайда – дитя челове-

ческое», «Приехала мама» Ш.Хусаинова, «Первая любовь», «Добро пожаловать», «Если улыбнется счастье» Х.Вахитова, «День рождения Миляуши» Т.Миннуллина, «Последняя жертва» А.Н.Островского, «Мера за меру» В.Шекспира и другие. Последующий этап развития татарского театра характеризуется определенной стабильностью. Несмотря на строгую нормативность застойного правления, сценическое искусство обогатилось новыми значительными произведениями. Достаточно ярко проявились самобытные дарования юных талантов. Заняли достойное место творения зрелых мастеров.

В этот период развития художественные достижения татарского театра связаны с именами М.Салимжанова, П.Исанбета, Ф.Бикчантаева, Д.Сиразиева, Ф.Ибрагимова, Р.Тазетдинова, Р.Зиганшиной, В.Минкиной, Р.Хайрутдиновой, Р.Шарафиева, Н.Ихсановой, А.Гайнуллиной, И.Хайруллина и других. С искренней заинтересованностью театральной критики и национального зрителя были встречены спектакли «Альмандар из деревни Альдермыш», «Мужчины», «Судьбы, избранные нами», «Илгизар плюс Вера» Т.Миннуллина, «Идегей» Ю.Сафиуллина, «Наследие» К.Гафурова, «Бичура» М.Гилязова, «Летающая тарелка» З.Хакима, «Учитель танцев» Лопе де Вега, «Ромео и Джульетта» В.Шекспира.

Заметным явлением в художественной жизни республики стало возвращение творческого наследия Гаяза Исхаки. Сегодня его пьесы широко ставятся в театрах РТ и за ее пределами. Однако полное восстановление прерванной истории связи времен – дело будущего. Татарскому театру еще много предстоит работать над освоением эстетики Исхаки.

22 декабря 2000 года татарский театр отметил свое 100-летие. Обобщая его богатую историю, необходимо отметить,

что на различных этапах своего развития он переживал взлеты и неудачи. Но никогда не стоял на месте. С полным основанием можно сказать, что татарский театр всегда служил демократическим идеям, пропагандировал

общечеловеческие гуманистические идеалы. С его сцены никогда не звучали призывы к войне, межнациональной розни, жестокости и насилию. Татарский театр всегда был и остается «школой жизни для народа».

Литература

1. Алтерс Б. Театральные очерки: В 2 т. – М.: Искусство, 1977.
2. Арсланов М. Г. Татарское режиссерское искусство (1906–1941). – Казань: Тат. кн. изд-во, 1992. – 336 с.
3. Арсланов М. Г. Татарское режиссерское искусство (1941–1956). – Казань: изд-во ТГЖИ, 1996. – 224 с.
4. Арсланов М. Г. Татарское режиссерское искусство (1957–1991). – Казань: Фикер, 2002. – 272 с.
5. История советского драматического театра : В 6 т. – М. : Наука, 1969–1972.
6. Кариев Габдулла : Мәкаләләр, истәлекләр, документлар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1976. – 232 б.
7. Кәримуллин Ә. Татар сәхнәсе : (Әдәбият күрсәткече). – Казан, 1979. – 332 б.
8. Марков П.А. О театре : В 4 т. – М.: Искусство, 1974–1977.
9. Мәхмүтов Һ., Илялова И., Гыйззәт Б. Октябрьгә кадәр татар театры. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1988. – 400 б.
10. Мортазин В., Ченәкәй Т. Татар театры тарихыннан. – М.: СССР халыклары УН, 1926. – 88 б.
11. Татар совет театры: Очерклар. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1975. – 494 б.
12. Татар театры. 1906 – 1926 : Театр мәжмугасы. Татар театрының егермеллык бәйрәме. – Казан: Тат. кит. нәшр., 1926. – 176 б.

Summary

The short analysis of the National Stage Art Activity is given and its creative development from the first public performances up to the present is traced in the speech. Since the forms of State government and public relations changed, the Theatre has gone through success and failures in different periods of its existence. But it never stagnated. Its creative potential led it forward inspiring to the creation of something new. Our people may be proud as the Tatar Theatre has always served the democratic ideas, propagandized humanist ideals. The slogans calling for war, international clashes were never heard from the stage. The cult of force, cruelty and violence, the limitation of the personalities freedom and pornography have always been prohibited. The Tatar Theatre has always been a school of life for people and it remains the same thing at present.