Источник: Вехи Таганрога
Дата выпуска: 2012
Номер выпуска: 51
Заглавие: Что мы знаем и чего не знаем о Фаине Раневской
Автор: Т. А. Артюшкина

«Раневская - блестящая трагикомическая актриса».
Франклин Рузвельт

«Вы сделали больше тех, кто думает,
что они много сделали».
Кирилл Молчанов

В 1936 году управление учреждениями :искусства было строго централизовано и сосредоточено во Всесоюзном комитете по делам искусств правительстве СССР. Весной 1938 года в силу массовости в самостоятельную отрасль выделяется кино и образуется комитет по кинофикации при Совнаркоме СССР. В эти годы наряду с заказными агитками были созданы картины, составившие золотой фонд отечественной кинематографии: «Александр Невский» С. Эйзенштейна, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк» Г. Александрова, «Чапаев» С.и Г. Васильевых и другие. Кинематограф привлекал многих известных артистов театра как к одному из способов проявить себя в новом искусстве, завоевавшем огромную аудиторию. Кино позволило открыть для широкой аудитории имена многих талантливых актеров. В их числе с полным правом можно выделить имя актрисы, таганроженки по рождению, Ф.Г. Раневской.

Фаина Георгиевна Раневская прежде всего относилась к среде театральных актрис. Ради театра она осталась в стране, когда вся ее семья эмигрировала: «Совсем молодой осталась в России без родственников - не мыслила жизни без театра, а лучше русского театра в мире нет» [1].

Но, как подлинная артистка, она не могла не полюбить и кинематограф. Еще в детстве в Таганроге, побывав в синематографе, она увидела фильм «Ромео и Джульетта», который покорил ее. На склоне лет Ф. Г. Раневская вспоминала: «Впервые в кино. Обомлела. Фильм был в красках, возможно «Ромео и Джульетта». Мне 12 лет. Я в экстазе, хорошо помню мое волнение. Схватила копилку в виде большой свиньи, набитую мелкими деньгами (плата за рыбий жир). Свинью разбиваю. Я в неистовстве - мне надо совершить что-то большое, необычное. По полу запрыгали монеты, которые я отдала соседским детям: «Берите, берите, мне ничего не нужно...» [2].

Работая уже в Москве в Камерном театре, Ф. Г. Раневская завидовала артисту театра С. Гартинскому - он снимался в кино. Актриса, собрав все свои фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в провинциальных театрах, отправила их на «Мосфильм», но приглашения на съемки не дождалась (фотографии также канули в Лету). Открыл для кинематографа Фаину Раневскую молодой режиссер Михаил Ромм в 1934 году. Он увидел ее в роли Зинки в первом ее триумфальном столичном спектакле «Патетическая соната», встретил ее случайно на улице (по другой версии - дождался после спектакля) и предложил сняться в картине «Пышка» по рассказу Ги де Мопассана. Раневская играла госпожу Луазо. Фильм был немым, поэтому многое в достижении передачи характера героини зависело от мимики и пластики актрисы. Екатерина Юдина вспоминала о работе Раневской в первом ее фильме: «Роль имела успех и стала прологом ко многим незабываемым образам, созданным актрисой на экране. Она обладала способностью характерным жестом или поворотом лица прожить целую судьбу. Раневская - соавтор своих ролей. Да и в кино актриса становилась не только соавтором, но и единственным автором эпизодов» [3].

Роль в фильме «Пышка» была комедийной, но условия работы, по воспоминаниям актрисы были «драматическими». Студия «Мосфильма» не отапливалась. Съемки шли ночью,

потому что М. Ромм пригласил актеров из разных театров, и собрать всех можно было только в это время. О тех далеких годах Раневская писала: «К Михаилу Ильичу Ромму отношусь с любовью и благодарностью за то, что он привел меня в кинематограф, где я (некстати сказать) хлебнула горя... В то время не имела представления о работе в кино. Я была уверена, что это происходит, как в театре - «по звонку» к началу и антрактам - и что, как в театре, в определенный час бывает конец спектакля... Я не могла привыкнуть к тому, что на съемочной площадке, пока не зажгутся лампы, холодно и сыро, что в ожидании начала съемки необходимо долго томиться, бродить по морозному павильону» [4]. Своей подруге и коллеге по съемкам актрисе Н. С. Сухоцкой она поклялась никогда в жизни не сниматься в кино. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Ф. Г. Раневская оставила театр Красной Армии и четыре года снималась в кино, называя его «заведением босяцким»: «Представьте себе, что вы моетесь в бане и туда пришла экскурсия».

В 1937 году талантливый режиссер Игорь Савченко предложил Ф. Г. Раневской сняться в фильме «Дума про казака Голоту»: «Роли собственно для вас нет. Но очень хочется видеть вас именно в моем фильме. В сценарии есть поп, но если вы согласитесь сниматься, могу сделать из него попадью» [5]. Слова к этой роли - полная импровизация актрисы.

В 1939 году Фаина Раневская создала в кино незабываемые образы двух женщин: жены инспектора гимназии в фильме «Человек в футляре» (режиссер И. Анненский) по рассказу А. П. Чехова и жены портного Гуревича в фильме «Ошибка инженера Кочина» (режиссер А. Мачерета) по его сценарию, написанному совместно с Ю. Олешей. В этом же году актриса снялась в фильме, где одна энергичная фраза-импровизация «Муля, не нервируй меня!» принесла ей всенародную популярность. Это фильм «Подкидыш» (сценарий Агнии Барто и Рины Зеленой). Не раз затем она повторяла: «Боже мой! Как я ненавидела, как остро ненавидела роль, принесшую мне успех!» [6].

В 1940 году Раневская снимается еще в одном фильме - «Любимая девушка» (режиссер Иван Пырьев) в роли тетки Добрякова. И в этом же году получает приглашение от М. Ромма: «Видимо, добрейший Михаил Ильич простил мне мою попытку дезертировать, потому что позвал меня сниматься в своем новом фильме «Мечта»... Это были счастливые мои дни. За всю долгую жизнь я не испытывала такой радости ни в театре, ни в кино, как в пору нашей второй встречи с Михаилом Ильичом... Я навсегда сохранила благодарность за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью пани Скороход в «Мечте» и за радость, когда увидела этот прекрасный фильм на экране» [7].

Фильм «Мечта» был посвящен «историческому воссоединению». В 1939 году произошел очередной раздел Польши. Восточные польские земли отошли к Советскому Союзу. Сценарий фильма написал Евгений Габрилович. Раневская играла роль Розы Скороход - хозяйки меблированных комнат. Это единственная главная роль актрисы в кино. Впоследствии Е. Габрилович напишет: «Уже в те давние годы я понял, что возникла трагикомическая актриса, которая была всему тогдашнему не с руки. Ибо из всего ненавистного начальство пуще всего ненавидело горькую комедию, а тем более комедию с несчастливым концом. А ведь как раз для этого и была создана Раневская» [8]. Сценаристам уже на выходе фильма пришлось переделывать концовку, подходящую для начальства. Первым отпечатанный экземпляр пришел на студию 22 июня 1941 года, в первый день войны.

Просмотр фильма «Мечта» состоялся в США в Белом доме. На просмотре присутствовали Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Рокуэл Кент, Поль Робсон, Теодор Драйзер, который сказал: «Мечта» и знакомство с Розой Скороход для меня величайший праздник» [9]. (В это время он был уже тяжело болен.) Смотрел фильм и Михаил Чехов, племянник Антона Павловича, создавший в Голливуде студию киноискусства. Именно он был одним из заочных учителей Фаины Раневской, ведь специального образования она так и не получила. Его слова помогали сохранять актрисе самобытность, новаторство в ее нелегком труде: «Усвоить психологию импровизирующего актера, значит найти себя как художника». Михаил Чехов - следую его заветам» [10] - это слова Фаины Раневской.

В Белом доме картину видел и президент США Ф. Рузвельт. Он сказал: «Мечта», Ра-

невская, очень талантливо. На мой взгляд, это один из самых великих фильмов земного шара. Раневская – блестящая трагикомическая актриса» [11].

В Ташкенте, в эвакуации актриса создает на экране новые образы. В это время снимаются фильмы «Александр Пархоменко», «Новые похождения Швейка» и «Три гвардейца», о котором Ф. Раневская не хотела вспоминать. Фильм был неудачным и до 2006 года пылился на полках Госфильмофонда.

Фильм «Александр Пархоменко» снят режиссером Л. Луковым. Раневская играет таперша, поет и аккомпанирует себе на пианино. Стихи и музыку к ее роли написал Никита Богословский. Эпизод длится всего полторы минуты. Луков после выхода фильма на экран скажет: «Фаина Георгиевна, честное слово, если бы знал, какая получится у вас таперша, то, честное благородное, сделал бы ее главным лицом в фильме» [12]. Ну а роль тетушки Адели в «Новых похождениях Швейка» заняла значительно больше места в драматургии фильма, чем было ранее намечено, настолько игра Раневской вдохновила сценаристов и режиссеров.

Актриса обладала поразительной наблюдательностью и 19 лет ее жизни недаром прошли в Таганроге: «Мне очень помогли мои детские впечатления», - вспоминала Раневская. Именно поэтому так удавались актрисе чеховские персонажи. Чехов наделил своих героев чертами таганрожцев, а Раневская видела их глазами автора. Когда в фильме «Человек в футляре» она распевает «интеллигентные романсы», водрузив на нос пенсе, поверх которых и смотрит, понимаешь, что в подобных людях ненавидел Чехов. Именно на чеховских образах она оттачивала мастерство сочетать комическое и лирическое. Так ей мастерски тонко удалось ввести юмор в драматическое повествование, исполняя роль Мерчуткиной в «Юбилее». Не менее замечательна роль мамаши в «Свадьбе». Фильмы были сняты к юбилею Чехова в 1944 году.

В конце 40-х - начале 50-х годов XX столетия еще несколько фильмов с участием актрисы. Среди них «Слон и веревочка» (1946) по сценарию Агнии Барто. О ее работе над ролью бабушки режиссер Илья Фрез скажет: «Она была блестящей партнершей девочки, потому что сама, как ребенок, верила во все происходящее» [13].

В 1947 году Раневская снимается сразу в трех кинолентах: «Золушка», «Весна», «Рядовой Александр Матросов». В «Золушке» (очень не хотела играть мачеху) она сымпровизировала знаменитую сцену, добавив в текст свои слова: «Жаль королевство маловато, разгуляться мне негде! Ну, ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею». В «Весне» создаст смелую клоунаду в роли экономки Маргариты Львовны.

В 1949 году Ф. Г. Раневская снимается в драме «У них есть Родина» по пьесе С. Михалкова в роли фрау Вурст. О своей роли актриса сказала: «Да, фрау Вурст у меня получилась. Но когда я говорю о михалковском дерьме, то имею в виду одно: знал ли он, что всех детей, которые после этого фильма добились возвращения на Родину, прямым ходом отравляли в лагеря и колонии? Если знал, то тридцать сребреников не жгли руки?» [14].

В этом же году Раневская снимается в фильме «Встреча на Эльбе» у режиссера Г. Александрова и снова дополняет авторский текст своим. В 1950 году после выхода этих фильмов она была удостоена звания лауреата Сталинской премии.

Затем будут фильмы «Девушка с гитарой» (1958) и «Легкая жизнь» (1964) - знаменитая ее спекулянтка Марго. А вот фильм «Осторожно, бабушка!» (режиссер Н. Кошеверова, 1960) окажется провальным (хотя в наши дни его неоднократно показывали, в отличие от других с участием Ф. Раневской). Актриса почувствовала это еще во время съемок и написала: «Снимаюсь в ерунде. Съемки похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства, а впереди - провал, срам, если картина вылезет на экран» [15].

Ф.Г. Раневская поссорилась с режиссером, которая долгие годы была ее подругой. Тем не менее, спустя пять лет Надежда Кошеверова пригласила ее в новый фильм на роль директора цирка. Фильм назывался «Сегодня новый аттракцион». В одном из своих писем Ф. Г. Раневская напишет: «Роль хороша, но сниматься не стану. Я очень люблю зверей, но когда бываю в цирке, страдаю при виде дрессированных животных» [16]. И, конечно, сниматься согласилась, такова была для нее сила притяжения кинематографа. Это был ее последний

фильм. Всего она снялась в 24 кинолентах, но к 80-летию актрисы на телевидении ничего не показали, потому что пленка со сценами из фильмов с ее участием затерялась. Играла Раневская не так много, как ей хотелось: «Я не сыграла даже сотой доли того, что могла бы сыграть, к сожалению, актер не волен выбирать себе роль» [17].

Одной из таких несыгранных ролей была роль Ефросиньи в фильме Эйзенштейна «Иван Грозный». Предложил эту роль Ф. Г. Раневской режиссер в 1942 году и другой актрисы на эту роль не мыслил. Но этому категорически воспротивился министр кинематографии Большаков, написавший в письме секретарю ЦК КПСС Щербакову: «Семитские черты Раневской очень ярко выступают, особенно на крупных планах». Роль сыграла С. Бирман («очень русская», по мнению начальства, вероятно).

Одной из причин малой занятости актрисы, по ее собственному мнению, была нелюбовь к ней режиссеров. Но за что ее не любили? Ведь Ф. Г. Раневская была очень дисциплинированная актриса, обладала огромным чувством ответственности, никогда себя не щадила. Она была требовательной не только к себе, но и к партнерам, режиссеру, да еще в каждую роль, самую незначительную, вносила свое собственное «я», свое видение, так сказать, «дописывала» роль за автора, а такое понравится не каждому режиссеру. У нее был «беспокойный талант» (под таким названием вышла одна из первых статей об актрисе). По сути каждую из своих ролей она режиссировала сама. И еще для нее действительно в 50-70-е годы не могло быть много ролей. Она была трагикомической актрисой, а трагикомедия была тогда не в чести в советском кинематографе.

Признание таланта Раневской понятно и удивительно одновременно. Ее искусство было доступно для понимания всем. А удивительно потому, что актриса, не играя героинь советской эпохи, как Орлова, Чурсина, Мордюкова, за короткий срок была удостоена целого ряда правительственных наград. И происхождение у нее было не пролетарское (отец - крупный коммерсант Таганрога Гирш Фельдман), и родственники за рубежом, сама была «невыездная», как тогда говорили. И тем не менее, с 1936 по 1950 годы Ф. Г. Раневская была награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Она была трижды удостоена звания лауреата Сталинской премии. А в 1961 году Ф. Г. Раневская стала народной артисткой СССР и получила орден Ленина - высшую награду государства.

Как объяснить такую высокую оценку творчества актрисы? Ведь в те годы театр и кинематограф должны были нести в массы определенные идеи и воспитывать будущих строителей коммунизма. Героини же Ф. Г. Раневской - бабушки, старухи, проститутка, спекулянтка, таперша и прочий социально сомнительный элемент. Может, особое отношение к ней самого «отца народов» Сталина, который сравнивал ее с Чарли Чаплиным? А может, все-таки всенародное признание и любовь, против которых ничто не может устоять, даже бюрократизм и злопыхательство? Именно они хоть в какой-то степени могли защитить истинный талант «многострадальной Фаины», как напишет о ней Валентин Гафт:

О, многострадальная Фаина,
Дорогой захлопнутый рояль,
Грустных нот в нем ровно половина
И столько же несыгранных. А жаль!

Литература

1. Фаина Раневская. Дневник на клочках. С.-Петербург. 2001. С. 17.
2. Там же. С. 12
3. Фаина Раневская. Матвей Гейзер. М. 2010. С. 111.
4. Фаина Раневская. Дневник на клочках. С.- Петербург. 2001. С. 68.
5. Д. А. Щеглов. Хроники времен Фаины Раневской. М. 2005. С. 193.
6. Там же. С. 196.
7. Фаина Раневская. Дневник на клочках. С.-Петербург.2001. С. 69.

8. Д. А. Щеглов. Раневская: фрагменты жизни. М. 1998. С. 70.
9. Там же.
10. Д. Щеглов. Фаина Раневская: «Судьба-шлюха». М. 2003. С. 173.
11. М. Гейзер. Фаина Раневская. М. 2010. С. 114.
12. Д. А. Щеглов. Хроники времен Фаины Раневской. М. 2005. С. 192.
13. Там же.
14. Там же.
15. Фаина Раневская. Дневник на клочках. С.-Петербург. 2001. С. 60.