Волчек Галина Борисовна

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР

Родилась 19 октября 1933 года. Отец - Волчек Борис Израилевич, известный кинорежиссер и оператор, педагог, профессор, лауреат четырех Государственных премий, был режиссером фильмов "Пышка", "Тринадцать", "Ленин в Октябре", "Мечта", "Убийство на улице Данте" и многих других. Мать - Маймина Вера Исааковна, окончила сценарный факультет ВГИКа, в последние годы работала кассиром в Московском театре "Современник".

Детство Галина с родителями провела в Москве. У них дома часто бывали многие талантливые и яркие люди, представители удивительного мира кино, а соседями по дому были Юлий Райзман и Михаил Роом, который оказал особенно большое влияние на будущую актрису и режиссера. Таким образом, уже с юных лет кино вошло в ее жизнь, она знала о нем все или почти все. Тайной же оставался театр...

Во время Великой Отечественной войны семья жила в Свердловске и Алма-Ате, куда была эвакуирована студия "Мосфильм". Когда Галине исполнилось 13 лет, ее родители расстались и девочка осталась жить с отцом. Вскоре из общеобразовательной школы она уходит в экстернат. Потом вопреки пессимистическим прогнозам родных и друзей 16-летняя Галина поступает в Школу-студию МХАТ. Вместе с ней на курсе учились Игорь Кваша, Людмила Иванова... Одним из преподавателей был Олег Ефремов.

В 1956 году Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Галина Волчек, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Игорь Кваша и Олег Табаков - организуют сначала Студию молодых актеров, которая спустя некоторое время получает название "Современник". Это был первый театр, созданный не по велению сверху, а по инициативе молодых актеров, которые готовы были на любые подвиги во имя дела, в необходимость которого верили свято. В первые годы работы в театре Волчек сыграла Нюрку в пьесе "Вечно живые" (именно этим спектаклем по пьесе Виктора Розова и начал свою жизнь будущий "Современник"), Мать - "В поисках радости" В.Розова, а также Грачиху - "Без креста", мисс Амелию - "Баллада о невеселом кабачке" - роли, которые вошли в историю русского театра второй половины XX века.

С 1961 года Галина Волчек начинает работать в театре в качестве режиссера. В 1962 году она выпускает свой первый спектакль по пьесе У.Гибсона "Двое на качелях". Спектакль, который со всей ясностью выразил главную особенность нового театра: в "Современнике" пытались понять и осмыслить время и человека, понять его гражданское и личное предназначение. Психологический театр, развитие метода великого Станиславского стали во главу угла художественных поисков. Спектакль "Двое на качелях" поставил своеобразный рекорд: почти 30 лет он был в репертуаре театра и пользовался неизменной любовью публики.

После постановки пьесы Гибсона Галина Волчек несколько лет работает как режиссер вместе с Олегом Ефремовым ("Без креста" В. Тендрякова, "В поисках радости" В.Розова, "Большевики" М.Шатрова). В 1966 году она выпускает один из лучших спектаклей - "Обыкновенную историю" по роману А.И.Гончарова. За этот спектакль 33-летний режиссер получила Государственную премию СССР. "Обыкновенная история" положила начало целому ряду блестящих постановок русской классики: в 1968 году Г.Б.Волчек ставит "На дне" М. Горького, позднее - спектакли по пьесам Чехова, Андреева и т.д.

В 1970 году О. Ефремов уходит во МХАТ. Исторический факт: в течение двух ночей он уговаривает "Современник" уйти вместе с ним. Театр на предложение Ефремова ответил отказом. Среди тех, кто тогда не ушел с Ефремовым во МХАТ была Галина Волчек. Позже Ефремов скажет: "Она не ушла со мной, потому что была верна идее "Современника". Больше всего меня в ней всегда привлекала ее верность. Верность той идее, с которой родился "Современник". Она еще лишь зарождалась, еще не оформилась, а Галя уже была верна ей. Для Гали это нечто генетическое, как бы ее код".

Два года в "Современнике" не было главного режиссера (театром управляла коллегия). В 1972 году труппа театра на общем собрании буквально принуждает Галину Волчек возглавить коллектив - абсолютным большинством голосов ее выбирают главным режиссером. Она начала собирать новую труппу. Стремление найти молодых, талантливых режиссеров и актеров всегда было важно для Волчек. В одной из статей она пишет: "В наш театр приходят молодые актеры и режиссеры, и мы стараемся дать им возможность работать. Молодые актеры должны ощутить себя равноправными строителями нашего общего дела наравне с опытными мастерами, а не чувствовать себя вечно экзаменуемыми учениками. А молодые режиссеры могут иногда ошибаться, пробовать, идти не туда, выбирать не прямые пути, но если поиск идет на территории нашего искусства, театр в любом случае от этого выигрывает". И дальше Волчек формулирует одну из самых важных составляющих ее режиссерского метода: "Недоверие к актеру приносит вред не только ему самому, но и театру".

В начале 1970-х годов в "Современник" пришли Валерий Фокин, Иосиф Рахельгауз, Михаил Али-Хусейн, молодые актеры Юрий Богатырев, Константин Райкин, Марина Неелова, Валентин Гафт - эти имена стали создавать лицо нового театра. Формируется новый репертуар: Михаил Рощин "Валентин и Валентина", Александр Володин "С любимыми не расставайтесь", Александр Вампилов "Провинциальные анекдоты", инсценируется Чингиз Айтматов, Борис Васильев, Василий Шукшин, позднее, на рубеже 1980-1990-х годов, "Современник" открывает новых драматургов - Александра Галина и Николая Коляду. В театр вместе с молодыми режиссерами приходят и известные мастера - Георгий Товстоногов и Анджей Вайда. Сама Галина Волчек ставит "Восхождение на Фудзияму" Ч. Айтматова и К. Мухамеджанова (1973), "Эшелон" М.Рощина (1975), "Вишневый сад" А. Чехова (1976), "Обратную связь" А. Гельмана (1977), "НЛО" В. Малягина (1978), "Спешите делать добро" М.Рощина (1980).

В 1978 году, в разгар "холодной войны", Галина Волчек становится первым советским режиссером, прорвавшим культурную блокаду между США и СССР. Ее приглашают в Хьюстон в театр "Аллей" поставить "Эшелон" М.Рощина. Этот, по тем временам абсолютно беспрецедентный опыт, принес огромный успех не только режиссеру, но и всему русскому психологическому театру, одним из проводников которого на Запад стала Галина Волчек.

В 1990 году "Современник" в Сиэтле в рамках культурной программы Игр доброй воли показывает два спектакля Галины Волчек "Три сестры" и "Крутой маршрут". В течение полутора месяцев театр с огромным успехом играл спектакли для иностранного зрителя. Так долго в мировой истории гастроли не продолжались никогда. И эта победа Г.Б.Волчек и ее театра имела продолжение через несколько лет, теперь уже на Бродвее. "Современник" стал первым российским театром, приехавшим с гастролями на Бродвей после легендарного МХАТа. Гастроли театра прошли с оглушительным успехом. И спустя год "Современник" приезжает на Бродвей вновь и привозит новый спектакль Галины Волчек - "Вишневый сад". Это событие осталось уникальным в истории Бродвея - своеобразной театральной Мекки. В течение двух недель с постоянными аншлагами для американского зрителя игрался драматический спектакль иностранного (в данном случае московского) театра.

Бродвейские гастроли "Современника" были отмечены одной из самых престижных общенациональных наград США в области драматического театра - "Drama desk award", которая впервые за многолетнюю историю существования этой премии была присуждена неамериканскому театру, к тому же абсолютным большинством голосов.

В 1999 году Галина Волчек после девятимесячных репетиций выпускает спектакль "Три товарища", ставший настоящим хитом современной российской сцены. Режиссер очень тонко уловила время, в которое роман Э.М. Ремарка вновь стал как никогда актуален и необходим. На первой репетиции Волчек сказала: "Благостное, голубо-розовое ощущение от этого романа, сохранившееся с конца 50-х, исчезло без следа, когда я перечитала "Трех товарищей" вновь, сегодняшними глазами. Глазами человека, живущего на исходе XX века, ежесекундно осознающего драматизм происходящего и отдающего себе отчет в невозможности подчас лично что-либо изменить в окружающем мире. Этот роман, как бы открытый заново, удивительно совпал со мной сегодняшней, с моим мироощущением, с моим настроением". Волчек не побоялась ввести на главные роли молодых актеров (некоторые из них только закончили театральное училище). Она продолжает следовать своему мудрому принципу и в 2001 году возобновляет "Три сестры" Чехова, где также играет молодое поколение "Современника".

Помимо упомянутых, Г.Б.Волчек поставила на сцене Московского театра "Современник" спектакли: "Принцесса и Дровосек" М. Микаэляна (1969, совместно с О.Далем), "Свой остров" Р. Каугвера (1971), "Погода на завтра" М.Шатрова (1973, совместно с И.Райхельгаузом и В. Фокиным), "Поиск-891" Ю.Семенова (1981, совместно с В. Фокиным и М. Али-Хусейном), "Три сестры" А.П.Чехова (1982), "Современник" рассказывает в себе" (1983, совместно с Г. Соколовой), "Риск" О. Куваева (1984, совместно с В. Фокиным), "Близнец" М. Рощина (1986), "Плаха" Ч. Айтматова (1988), "Звезды на утреннем небе" А. Галина (1989), "Крутой маршрут" Е. Гинзбург (инсценировка Александра Гетмана, 1989), "Мурлин Мурло" Н. Коляды (1990), "Анфиса" Л. Андреева (1991), "Трудные люди" Й. Бар-Йосефа (1992), "Смерть и дева" А. Дорфмана (1992), "Титул" А. Галина (1993), "Пигмалион" Б. Шоу (1994), "Мы едем, едем, едем..." Н. Коляды (1996), "Вишневый сад" А.П.Чехова (1997).

Параллельно с творческой деятельностью Галины Волчек на театральных подмостках небезуспешно развивалась и ее кинокарьера. Она снялась в фильмах: "Дон Кихот" (1957), "Грешный ангел" (1962), "Строится мост" (1965), "Первый курьер" (1967), "Свой" (1969), "Король Лир" (1970), "Моя судьба" (1974), "Маяковский смеется" (1975), "Русалочка" (1976), "Про Красную шапочку. Продолжение старой сказки" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Уникум" (1983).

Ныне Галина Борисовна не снимается в кино и практически не играет в театре. В сегодняшнем актерском репертуаре Галины Волчек - лишь Анна Андреевна из "Ревизора" Н.В.Гоголя. Несколько лет назад Галина Борисовна перестала играть одну из самых блестящих своих ролей - Марту в спектакле "Кто боится Вирджинии Вульф?". Она всецело посвятила себя режиссерской профессии: "Все! Победила до конца, нет во мне актерского сознания! И никакой борьбы не было, я ничего для этого не делала. Так сложилось. Когда мне сейчас говорят: "Сыграйте эту роль, она прямо для вас!" - я удивляюсь: да я этих ролей играю в год по сто штук. Каждую роль, которую играют артисты в моих спектаклях, я играю с ними. Так я работаю, в этом моя природа режиссерская".

Галина Волчек избиралась депутатом Государственной Думы Федерального Собрания от фракции НДР, но в 1999 году она покинула стены парламента: "Я отказалась от всех предложений многих партий играть в эти игры. Мой опыт вхождения в политику и человеческий, и режиссерский показал, что серьезное существование в политике ведет к потере главного - человеческих отношений. А это для меня самое ценное".

Галина Волчек дважды была замужем. От первого брака с Евгением Евстигнеевым у нее родился сын. Сегодня он - известный режиссер кино Денис Евстигнеев ("Лимита", "Мама"): "Сын для меня - тема особая. Так сложились наши отношения, что он мой главный советчик, самый строгий зритель и судья. Не могу выпустить спектакль, пока его не посмотрит Денис".

Г.Б. Волчек - Народная артистка СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1967), кавалер орденов Трудового Красного Знамени (1976) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1996).

Живет и работает в Москве.