РЕФОРМАТОР ТЕАТРА

К 100-летию со дня рождения В. Э. Мейерхольда

ВСЕВОЛОД Эмильевич Мейерхольд — один из крупнейших деятелей советского театра. Его режиссерские поиски, находки, открытия, его идеи и спектакли прочно и органично вошли в практику советского и мирового театрального искусства. Он принадлежит к числу тех художников, которые в первые же дни Октября отдали свой талант революции. В 1918 году В. Э. Мейерхольд вступил в Коммунистическую партию; он был первым режиссером-коммунистом.

Жизнь и начало творческой деятельности В. Э. Мейерхольда тесно связаны с пензенским краем. Родился он 9 февраля 1874 года в Пензе в семье предпринимателя, учился во второй мужской гимназии (ныне школа № 11). Отец и мать В. Э. Мейерхольда были страстными театралами и постоянно брали детей на спектакли местного театра. В это время в Пензе выступали замечательные актеры — Россов, Далматов, братья Адельгейм, Андреев-Бурлак и другие. Для Мейерхольда они стали первыми учителями сценического искусства.

Окончив гимназию, он уезжает из Пензы и в 1895 году поступает в Московский университет на юридический факультет, а затем в Филармоническое училище, руководимое В. И. Немировичем-Данченко.

В это время в Пензе работал Народный летний театр, созданный любителями сценического искусства. Приезжая на каникулы в Пензу, В. Э. Мейерхольд принимал самое деятельное участие в работе этого коллектива. Играл ответственные роли: Счастливцева, Кочкарева, Мурзавецкого. По отчету театра, им сыграно в 1896 году семь, а в 1897 — шестнадцать ролей, почти каждая из них отмечена хвалебным отзывом в местной газете. Родной город уже в самом начале театральной деятельности В. Э. Мейерхольда высоко оценил его актерский талант. Здесь же под влиянием членов группы политических ссыльных Д. Волкова и А. Ремизова, снабжавших В. Э. Мейерхольда социал-демократической литературой, формировались общественно-политические взгляды будущего режиссера.

Профессиональным актером В. Э. Мейерхольд стал после окончания Филармонического училища. В 1898 году он был принят в труппу Московского Художественного театра. В труппе, состоявшей из ярких актерских индивидуальностей, В. Э. Мейерхольд занял заметное положение. Он играл Треплева в «Чайке», Тузенбаха в «Трех сестрах» А. П. Чехова, Грозного в «Смерти Иоанна Грозного» А. К. Толстого в очередь с К. С. Станиславским, Мальволио в «Двенадцатой ночи» В. Шекспира. Всего им сыграно в этом театре восемнадцать ролей.

Вскоре В. Э. Мейерхольда перестает удовлетворять натуралистическое направление МХТ, он все более тяготеет к новым выразительным средствам. В одном из писем того периода пишет: «Мне хочется пламенеть духом времени. Мне хочется, чтобы все служители сцены пришли к сознанию своей великой миссии».

В 1902 году Мейерхольд уходит из МХТ и становится во главе организованного им Товарищества новой драмы, дававшего спектакли в Херсоне, Тифлисе, Ростове-на-Дону, Полтаве.

В 1904 году Мейерхольд приезжал на гастроли в Пензу. Товарищество показало одиннадцать спектаклей. Шли «Дядя Ваня», «Чайка» А. П. Чехова, «Привидения» Г. Ибсена.

С 1908 года по 1917 год В. Э. Мейерхольд работал в императорских театрах Петербурга — Александринском и Мариинском. Наиболее известные работы этого периода «Дон Жуан» Ж. Мольера, «Маскарад» М. Лермонтова, «Гроза» А. Островского, «Электра» Р. Штрауса, «Каменный гость» А. Даргомыжского.

«Маскарад» был для Мейерхольда спектаклем во многом итоговым, завершающим предреволюционный период исканий художника. Много лет волновавший режиссера мотив маски и балагана обрел в этом спектакле новый глубокий смысл. Причудливая пестрота масок, мелькавших в спектакле, создавала образ пошлого, затхлого, бессмысленного, равнодушного общества.

Уже по первым документам послеоктябрьского периода деятельности Мейерхольда можно судить, с каким энтузиазмом встретил он победу Октябрьской революции. Выступая на театральном совещании при Наркомпросе в декабре 1918 года, он говорил о важном значении театрального отдела, призванного руководить перестройкой театра, способствовать приближению его к задачам, выдвинутым революционной эпохой. Первый революционный спектакль он поставил 7 ноября 1918 года — «Мистерия буфф» В. Маяковского. Установка на создание боевого агитационного театра нашла выражение в провозглашенной в 1920 году В. Э. Мейерхольдом программе «Театрального Октября», направленной на приближение сценического искусства к революционной современности.

К третьей годовщине социалистической революции Мейерхольд поставил пьесу Э. Верхарна «Зори». Режиссер извлек форму спектакля из революционного митинга, пользовался приемами прямой аллегории, характерными для агитационного митингового театра гражданской войны. Действие строил на резких контрастах патетики и буффонады, героики и сатиры. Используя приемы преувеличения, средства броской плакатной обрисовки характеров, он достигал большой силы воздействия. Эти же приемы использовались в спектаклях «Земля дыбом» Мартине и Третьякова, «Даешь Европу!» Подгаецкого.

В 1923 году отмечался двойной юбилей В. Э. Мейерхольда: 20-летие режиссерской и 25-летие актерской деятельности. В этом же году ему было присвоено почетное звание народного артиста РСФСР.

«Лес» А. Н. Островского (премьера состоялась 19 января 1924 года) стал одним из самых известных спектаклей Мейерхольда. Он был показан более 1700 раз. Эта работа находила особенно бурный отклик, вызывая то негодование, то горячее сочувствие.

Однако балаганная театральность, которая была вполне уместна во времена гражданской войны, когда театр мог довольствоваться прямой, броской наглядной сатирической и политической агитацией, в период мирной жизни исчерпала себя, обнаружила свою ограниченность. Время требовало от театра более тонкого, сдержанного и сложного искусства.

Спектакль «Ревизор», несомненно, принадлежит к числу наиболее завершенных в творчестве Мейерхольда. В. Маяковский, выступая на диспуте о «Ревизоре», поддержал Мейерхольда в стремлении посмотреть на гоголевскую пьесу «свежими и нынешними очами». Ему было близко стремление режиссера к гиперболичности, к предельному заострению ситуаций и характеристик, к раскрытию в театральном плане того, что заключает в себе, порой в намеке, гоголевский текст, но что оставалось обычно незамеченным при постановках великой комедии.

Издавна привлекала Мейерхольда и другая великая русская классическая комедия — «Горе от ума». При ее постановке режиссер стремился к выявлению социального смысла пьесы. Поставленный им спектакль назывался «Горе уму» (название взято из черновиков А. С. Грибоедова). Это изменение названия вполне отвечало замыслу режиссера, трактовавшего пьесу не столько как комедию, сколько как трагедию Чацкого.

Этот спектакль, имея большие достоинства, тем не менее показал, что переходить границы не следует даже в сатире. Гротеск, исключающий всякое правдоподобие, обедняет образ. Время требовало от сатиры большой тонкости, полноты и правдоподобия изображаемого типажа.

25 декабря 1928 года В. Маяковский прочел в театре Мейерхольда комедию «Клоп». «Пьеса, — сказал В. Э. Мейерхольд, — займет особенное место не только в репертуаре нашего театра, но и вообще в современном репертуаре». Вскоре на сцене Театра Мейерхольда была поставлена новая пьеса В. Маяковского «Баня». В этом спектакле в тех же гиперболических сатирических образах был дан бой бюрократизму, подхалимству, чиновничьему подходу к делу.

В 1923—1933 годах Мейерхольд предпринял несколько попыток создания современных героико-психологических спектаклей. Строго говоря, все они — «Командарм-2» И. Сельвинского, «Последний решительный» В. Вишневского, «Список благодеяний» Ю. Олеши, «Вступление» Ю. Германа — не были совершенными произведениями. В каждом спектакле Мейерхольду удавались отдельные фрагменты, эпизоды, сцены, но цельных, сделанных на едином дыхании спектаклей не получилось. И Мейерхольд вновь обратился к классике.

После выступления в печати ряда театральных критиков, односторонне оценивавших творчество В. Э. Мейерхольда, замалчивавших его яркие сценические достижения и весь критический пыл направлявших на его ошибки, был введен в обиход термин «мейерхольдовщина», который обозначал формализм в театре.

В марте 1936 года В. Э. Мейерхольд выступил в Ленинградском лектории с докладом «Мейерхольд против мейерхольдовщины». Он говорил: «Я часто отступал от канонов... я не шел по проторенной дороге, я любил искать дороги окольные, но я никогда не терял связи с жизнью». Требовательно и самокритично подходя к собственному творчеству, В. Э. Мейерхольд признавал свою ответственность за «мейерхольдовщину».

Творчество замечательного мастера режиссуры, неистового искателя, открывателя новых сценических путей по достоинству оценено и вошло составной частью в нашу советскую театральную культуру. Сегодня, когда отмечается 100-летие со дня рождения замечательного советского режиссера, нашего земляка, хочется вспомнить слова Е. Б. Вахтангова: «Мейерхольд дал корни театрам будущего. Будущее и воздаст ему».

С. РЕЙНГОЛЬД,
главный режиссер областного театра драмы имени А. В. Луначарского, заслуженный деятель искусств РСФСР.