

Великий реформатор театрального искусства

Пятнадцать лет назад, 7 августа 1938 года, окончил свой жизненный путь величайший деятель современного театра Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев).

Крупнейший актер и режиссер, основатель и руководитель Московского Художественного театра, теоретик сценического искусства, великолепный педагог, К. С. Станиславский оставил неизгладимый след в развитии советского и мирового театра.

К. С. Станиславский велик тем, что он разработал в творчестве и в теории принципы передового реалистического искусства, служащего народу, завоевавшему право на построение действительно счастливого человеческого общества. Станиславский не смог бы, конечно, успешно осуществить поставленные перед собой грандиозные цели, если бы он не опирался на замечательные демократические традиции русского искусства и литературы, если бы он не впитал опыт лучших актеров и писателей своего времени, а главное, если бы он не стремился идти всегда в ногу с передовыми общественными силами страны. Поэтому он и сумел постигнуть исторический смысл Великой Октябрьской социалистической революции, открывшей новую эру в истории человечества. Поэтому-то его наследие и принадлежит будущему.

Всю жизнь Станиславский боролся за патристическое искусство жизненной правды, служащее делу освобождения народа. В области театрального искусства он явился продолжателем великих эстетических традиций, созданных революционерами-демократами — Белинским, Чернышевским и Добролюбовым.

Станиславский-актер и режиссер и Станиславский-теоретик вырос на непревзойденных образцах русской классической драматургии Грибоедова, Пушкина, Гоголя, Островского, Чехова, Горького. Он стал режиссером и создателем многих образов в пьесах великих русских классиков. Его Фамусов («Горе от ума»), Крутицкий («На всякого мудреца довольно простоты»), Аст-

ров («Дядя Ваня»), Сатин («На дне») и другие сценические создания стали классической традицией. Отстаивая принципы реалистического искусства, Станиславский обратил особое внимание на то, каким образом создавать правдивый, цельный характер человека. Он направил все усилия к тому, чтобы воплощаемая актером роль была как можно более содержательной, многогранной, яркой, чтобы она отражала действительно большие и важные явления жизни. Этой цели была подчинена система Станиславского, все его учение, открывшее новый этап в развитии реалистического творчества в театре.

После Великого Октября К. С. Станиславский более двадцати лет трудился на благо советской культуры. Этот период стал периодом качественного его роста как художника и мыслителя. Октябрьская революция застала Станиславского театральным деятелем с мировой известностью. И тем не менее, он многое пересмотрел в своих прежних убеждениях, стал учиться у творца новой эпохи — народа.

Мощным взлетом, исключительным богатством творческих замыслов и решений отличается после революции режиссерская деятельность Станиславского. Под его непосредственным руководством на сцене Художественного театра был создан спектакль «Бронепоезд 14-69», ставший классической работой советского театра. Это было вдохновенное изображение подлинно-революционной эпопеи героического народа, борющегося под руководством Коммунистической партии против врагов революции в годы гражданской войны.

Только художник с новым революционным мировоззрением мог с такой силой обличения и страсти обнажать социальную несправедливость, утверждать благородство и гуманизм стремлений народа, как это сделал Станиславский в постановках классических произведений — «Горячее сердце» Островского, «Женитьба» Фигаро Бомарше, «Мертвые души» Гоголя. Источником этих великолепных, потрясающих душу зрителя произведений Станиславско-

го-режиссера было пристальное изучение революционных преобразований действительности.

Станиславский много работал над теоретическими вопросами театрального искусства, особенно после того, как тяжелая сердечная болезнь не позволила ему, начиная с 1928 года, выступать на сцене. Он отстаивал реализм в искусстве, утверждал реалистические принципы в борьбе против формалистов, эстетов и псевдоinovаторов.

Не случайно все основные литературные труды К. С. Станиславского, посвященные вопросам театрального творчества, были написаны им именно при советском строе. Изучая бессмертную теорию марксизма-ленинизма, наблюдая за ростками новых социалистических отношений, Станиславский избавился от противоречий в своих взглядах, утвердился на материалистических основах творчества и разрешил многие проблемы театральной теории и практики. Его труды «Моя жизнь в искусстве», «Работа актера над собой» выдержали много изданий и стали настольными книгами деятелей театра у нас и за рубежом. Станиславский создал стройное учение о театральном творчестве, охватывающее все стороны этого сложного искусства. Осмысливая пройденный после революции путь, он незадолго до своей смерти писал: «Мы встретились в новых произведениях драматургии с новым для нас человеком, которого пришлось всесторонне изучать. Это положение и задача осложнялись тем, что жизнь вошла в новую эпоху — романтическую, с новыми идеалами — общественно-политическими. Они потребовали не простого человека, а героя, романтика».

Станиславский указывал, что театр должен быть боевым современником своего народа, уметь передавать в высокохудожественных образах его героические деяния. Главную идею пьесы, идею спектакля Станиславский называл сверхзадачей и предупреждал актеров и режиссеров, что ее выражение и составляет единственную цель их работы, а неумение правильно ее определить и руководствоваться ею делает

невозможным полноценное творчество.

Главный носитель содержания на сцене — актер. Он создает характеры людей, в которых воплощается знание и понимание существенных явлений жизни. Поэтому актер должен отвечать огромным идейным и художественным требованиям. Его Станиславский ставил рядом с драматургом. Основное стремление Станиславского — утвердить в советском театре актера нового типа, актера-гражданина, великолепного мастера сцены, центральную после драматурга фигуру. Его идеал — актер — самостоятельный художник, создающий свою роль, помогающий рождению всего спектакля и руководствующий во всех творческих вопросах важнейшими идеями современности.

Поэтому в своем учении о театральном искусстве Станиславский основное внимание уделял вопросам творчества актера. Он вооружил творческих работников сцены глубоко принципиальной, материалистической теорией, охватывающей весь сложный и трудный процесс создания спектакля и роли. В том, что называют системой Станиславского, сплочены все идейные, эстетические, этические моменты и метод работы актера над собой и над ролью.

Взяв за основу действие как при создании актером роли, так и в момент его выступления на сцене, Станиславский материалистически разрешил сложнейшие вопросы творческого процесса актерской игры, над решением которых бились многие поколения театральных деятелей. В действии, которое имеет свою цель, свое содержание, а не сводится к простым инстинктивным физическим движениям, участвует вся многообразная психофизическая природа актера. Действие объединяет ум, волю, чувства актера, делает его игру активной, страстной и осмысленной, эмоционально ярко окрашенной, причем эмоции и чувства возникают в процессе действия естественно и органично.

Самым важным свойством воздействия актера на зрителя Станиславский считал слово и разработал целую методику так называемых «словесных действий», которая позволяет актеру доносить слово драматурга во всем его богатстве.

Замечательным качеством системы Ста-

ниславского является неразрывность в ней процесса познания и процесса воплощения. На каждом этапе своего творчества актер и режиссер должны обогащать себя знанием той действительности, которая служит исходным моментом в создании роли и спектакля. Чем полнее и глубже их знание жизни, тем успешнее будет их творческая работа. Но Станиславский требовал такого знания жизни, которое проникает в сущность явлений.

Особо важную роль К. С. Станиславский отводил режиссеру. Стремясь к наиболее полному и всестороннему отражению жизни на сцене, он рассматривал спектакль как единое художественное целое, воссоздающее глубокие картины вечно изменяющейся действительности. Станиславский углубил и развил дальше взгляды крупнейших деятелей реалистического театра. Спектакль должен подчиниться одной идее, преследовать одну цель — передать зрителям большую, неприкрашенную правду жизни. И в этом руководящая роль принадлежит режиссеру, умеющему направить творческие усилия актеров и других создателей спектакля к одной цели.

Величайший мастер русской культуры, Станиславский был в подлинном смысле слова деятелем новой, социалистической эпохи. Его театральная теория служила практике и проверялась ею. Открывая объективные законы театрального творчества, гениальный мастер сцены стремился передать свои познания многочисленным своим ученикам, участвуя в различных начинаниях, работая над спектаклями, организуя специальные студии, выступая в печати, встречаясь с деятелями театра.

Неоценимое его наследие стало достоянием всей нашей многонациональной театральной культуры.

Станиславский завещал работникам искусства не стоять на месте, а двигаться дальше, помогая рождению и росту нового в жизни. В осуществлении грандиозной программы строительства культуры коммунистического общества великий преобразователь и реформатор театрального искусства Константин Сергеевич Станиславский надолго останется нашим современником и соратником.

Ю. КАЛАШНИКОВ.