

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, великодушный педагог, К. С. Станиславский оставил неизгладимый след в развитии советского и мирового театра.

Чем дальше уходят в прошлое годы, когда жил и работал К. С. Станиславский, тем больше возрастает значение дела, которое ему удалось совершить. В наше время работники советского театра и прогрессивные театральные деятели за рубежом обращаются к наследию Станиславского, чтобы получить ответы на самые сложные и жгучие вопросы современного театрального искусства.

К. С. Станиславский велик тем, что он разработал в творчестве и в теории принципы передового реалистического искусства, служащего народу, завоевавшему право на построение действительно свободного и 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 револю-

ционерами - демократами — Белинским, Чернышевским и Добролюбовым.

Никогда для Станиславского театр не был забавой и развлечением. С юных лет и до последних дней жизни он не устал подчеркивать большое общественное зна-

чение театра, повторял ученикам замечательные слова Гоголя, что театр это кафедра, с которой можно много сказать миру добра.

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»), Астров («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 Станиславского-режиссера было пристальное изучение революционных преобразований действительности. «Мы хотели увидеть не только то, как ходят с красными флагами, — говорил К. С. Станиславский, — а хотели взглянуть в революционную душу страны».

Станиславский много работал над теоретическими вопросами театрального ис-

кусства, 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 псевдоноваторов.

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 ростом новых социалистических отношений, Станиславский извлекся 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.

Станиславский предъявлял огромные требования к драматургам, указывая, что они должны давать театру произведения, которые действительно послужили бы фундаментом для большого искусства современности.

Главный носитель содержания на сце-

не — 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, великодушного мастера сцены, центральную после драматурга фигуру. Его идеал — актер — самостоятельный художник, создающий свою роль, помогающий рождению всего спектакля и руководствующийся во всех творческих вопросах важнейшими идеями современности.

Поэтому в своем учении о театральном искусстве Станиславский основное внимание уделил 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 идеи, 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 билась 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 Станиславского 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 отводит 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 дальнейшие взгляды крупнейших деятелей реалистического театра. Спектакль должен подчиниться одной идее, преследовать одну цель — передать зрителям большую, непривраженную 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 свой 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.