

К. С. Станиславский

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Народный артист

Станиславский принадлежит к числу тех творческих натур, которые не устают искать и никогда не удовлетворяются достигнутым. Вот почему, как ни велики достижения Станиславского-актера, как ни огромен его вклад в режиссуру, как ни глубоки его исследования в области сценического мастерства, он всегда движется вперед, всегда идет все к новым и новым высотам.

Имя Станиславского связывается в нашем представлении прежде всего с историей Московского Художественного театра. Сорок лет назад Константин Сергеевич Станиславский вместе с Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко основал этот театр. Это был конец 90-х годов, самое тусклое время в истории русского театра. После смерти Островского драматургия превратилась в сочинительство «ловко» сработанных сценических пьес, в которых были хорошие роли и самое ничтожное содержание. Актеры, правда, были хороши, но то, что они показывали, было чрезвычайно низкого качества. Культура спектакля находилась в самом зачаточном состоянии.

Нужно было сказать новое, творческое слово в искусстве. Это сделал Московский Художественный театр, который Станиславский и Немирович-Данченко создали вместе с группой своих учеников.

Новый театр сразу выдвинулся на передовые позиции искусства и своей идейностью, и своей тщательной работой над спектаклем, и своими новыми творческими задачами, и своим первоклассным литературным репертуаром. Именно в Художественном театре во всю ширь развернулось драматургическое дарование Чехова. Художественный театр побудил Горького писать для театра.

Станиславский внес в Художественный театр свое выдающееся дарование актера-реалиста, богатейший режиссерский талант, свое глубокое отношение к основным проблемам сценического творчества.

Станиславского можно назвать продолжателем великого русского актера Щепкина. У Щепкина Станиславский взял его главный завет: «Влазить в кожу действующего лица, изучать человека в массе, брать образцы из жизни». Но если Щепкин своей гениальной интуицией открыл основы сценического реализма, то Станиславский создает такую методологию актерской работы, при которой актер мог бы дать глубокие, правдивые образы, взволновать зрителя искренней и прочувствованной игрой.

Станиславский бесспорно один из самых выдающихся актеров не только русского, но и мирового театра. Его способность не только внешне, но и внутренне перевоплощаться в действующее лицо изумительна. За свою долгую актерскую жизнь Станиславский создал ряд таких сценических образов в классической драматургии, которые стоят на уровне этих драматургических шедевров. От Грибоедова — «Горе от ума», где Станиславский играл Фамусова, до Сатина в горьковском «На дне» — дистанция огромного размера. Галерея сценических образов, созданных великим мастером театра, воспринимается нами, как увлекательный рассказ о русских людях XIX века. Совершенно особое место занимает Станиславский в чеховском репертуаре, где каждая из пяти пьес Чехова дала возможность Станиславскому создать незабываемые фигуры русских интеллигентов и представителей дряхлеющего вырождающегося дворянства.

У Станиславского надо учиться его требовательности к себе. Станиславский хорошо знает, что «лучшее — всегда враг хорошего», и ради этого лучшего он с огромной энергией работает над каждой ролью.

Никто, как Станиславский, не умеет так радоваться достижениям своих товарищей по искусству, успехам своих учеников. Он отлично понимает, что искусство театра требует коллективных усилий, и для того, чтобы одержать победу, нужна величайшая сплоченность коллектива.

Станиславский как режиссер обладает неисчерпаемой фантазией. Он использовал множество методов построения спектакля.

То его увлекали задачи историко-бытового порядка, и в «Царе Федоре Иоанновиче» он стремился воскресить древнюю Русь, то он находит самые разнообразные приемы сценических композиций, создавая такие поэтические постановки, как «Снегурочка» и «Синяя птица». Но все внешнее, как бы оно ни было красиво и увлекательно, не удовлетворяет художника, все фальшивое, ложное глубоко чуждо ему, он противник формализма в искусстве. Он помнит всегда, что режиссер не должен заслонять актера, что главное — это показать правду жизни, внутренний смысл драматургического произведения. Утверждение реализма в театре посвящена и вся громадная педагогическая работа, которую Станиславский вел и продолжает вести.

Великую социалистическую революцию Станиславский встретил в возрасте 55 лет. Он был уже зрелым мастером, за его спиной лежала длинная дорога художественной работы. Пролетарская революция открыла перед ним новые, еще невиданные творческие горизонты.

Станиславский сразу почувствовал, что в театр пришел новый зритель, которому нужно искусство правдивое и понятное, сильное и убедительное. И он стал с новой энергией работать над спектаклями, в которых чистота внутренних линий, ясность и четкость внешнего рисунка сочетались бы с высокой идейностью. Он тесно связал свою судьбу с судьбой своего народа, безраздельно посвятив ему свой огромный талант.

Продолжая работу в Художественном театре, Станиславский создает такие великие спектакли, как «Горячее сердце» Островского и «Женитьба Фигаро» Бомарше. Свои принципы реализмического театра он вносит и в оперу, освобождая ее от рутины и штампа. В созданном им оперном театре он заново раскрыл музыку «Евгения Онегина», «Царской невесты», «Севильского цирюльника» и других классических опер.

Окружив себя молодежью, Станиславский основал школу, в которой он стремится передать новым поколениям свои глубочайшие знания художника-реалиста. Он учит молодежь быть вечно молодой, считая, что человек до тех пор молод, пока горяч и страстен его творческий порыв, пока он служит своему народу, своей родине, будь то на сцене театра, в лаборатории ученого, на заводе или на колхозном поле.

Советская страна, отмечая семидесятилетие народного артиста Союза, орденосца Константина Сергеевича Станиславского, от души желает, чтобы этот замечательный художник и человек еще много лет украшал великое социалистическое искусство, чтобы еще долго его могучая фигура стояла перед нами, как олицетворение чистоты, искренности и красоты советского театра.

Н. ВОЛКОВ.

Работать с ним радостно

Ко дню 75-летия нашего дорогого Константина Сергеевича Станиславского хочется самыми сильными, самыми красивыми словами обрисовать этого исключительного человека. Сколько в нем обаяния, благородства, чистоты! Какой огромный талант! Он стремителен в достижении целей, которые он видит в искусстве, и в этой стремительности он беспощаден и требователен и к себе самому и к актерам... Работать с ним и трудно и радостно. Трудно — пока не поймешь того пути, по которому он увлекает. Он всегда в сфере большого искусства, ему бывает трудно ограничиваться рамками узко-театральной жизни. Он требует полного очищения актерского существа от всего наносного, от мелких чувств, от самолюбия не по существу, он — фанатик в искусстве.

С необычайным волнением вспоминаешь, как Константин Сергеевич внушал нам, тогда еще молодым актерам, с какими мыслями мы должны переступать порог театра, с какими чувствами должны выходить на сцену. Он требовал, чтобы все узко-личные интересы оставались за стенами театра, чтобы актер, как бы ошпиганный от повседневных мелочей быта, приступал к своей творческой работе, принося на сцену все самое «настоящее» и большое.

И за все это несу ему любовь большую, неиссякаемую. Приношу благодарность огромную за то, что он заставлял верить во все прекрасное, настоящее, что дано человеку — актеру.

О. КНИППЕР-ЧЕХОВА.
Народная артистка СССР.

Он научил нас любить театр

40 с лишком лет тому назад я, молодой театральный рабочий, пришел заниматься в любительский театр, помещавшийся тогда на быв. Воздвиженке. Помню, какое впечатление на меня произвел руководитель театра — высокий, стройный человек с белой головой, красивым лбом и выразительным лицом. Из-под густых, нависших бровей на меня смотрели серьезные, умные глаза. Это был Константин Сергеевич Станиславский.

В новом театре меня приятно поразила совершенно особая обстановка. Я сразу увидел, что попал туда, где театр — не пустая забава, не торговое предприятие, а большое, серьезное, ответственное, культурное дело.

С открытием Художественного театра я был взят туда на работу, через два года назначен старшим рабочим, а после возвращения театра из заграничной гастрольной поездки в 1906 году — старшим машинистом сцены. На этой работе я состою по сей день.

Рабочим сцены и мне, в частности, повседневное общение или даже просто постоянная работа на глазах К. С. Станиславского дали очень многое. Он научил нас любить театр, любить его правду. Мы были только рабочими сцены, но научились считать себя органической частью коллектива театра, от которых во многом зависит художественный успех спектакля.

Товарищ Станиславский чрезвычайно строг и требователен к окружающим, к себе. Когда Константин Сергеевич готовит постановку, он в беседе с нами предусмотрит все мельчайшие детали. Он интересуется не только тем, как будет выглядеть декорация, но даже и тем, — как и откуда отдельные ее части будут пронесены на сцену.

А как играл Константин Сергеевич! Бывало сделаешь перестановку, раздвигается занавес, — тебе пора идти отдохнуть, но где там! На сцене Станиславский — стойшь, слушаешь, затаив дыхание...

Большой талант, большой человек — Константин Сергеевич! Хотелось пожелать ему еще много-много лет жить и делать то огромное, культурное дело, которое нас всех так хорошо учит и воспитывает.

И. И. ТИТОВ.

Старший машинист сцены МХАТ, герой труда, орденоснец.

Творческий путь

Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев) родился 18 января 1863 года в Москве. Образование он получил в Лазаревском институте восточных языков.

В доме Алексеевых часто устраивались любительские спектакли. Здесь был организован домашний театральный кружок, позже известный под названием «Алексеевского кружка». Одновременно Константин Сергеевич принимал участие в работе театрального кружка С. И. Мамонтова. Первые выступления Станиславского состоялись в 1877 году в домашних спектаклях «Старый математик» и «Чайка чая».

В 1888 году К. С. Станиславский, А. Ф. Федотова и Ф. Л. Соллогуб создали «Общество искусства и литературы», целью которого было сближение деятелей всех видов искусств и регулярное устройство спектаклей.

Первый крупный успех, как режиссеру, К. С. Станиславскому принесла постановка пьесы Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», показанная в 1891 году. Затем следует его собственная обработка для сцены «Села Степанчиково» Достоевского. В этой инсценировке Константин Сергеевич играл роль Ростанева.

В 1898 году К. С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко основали Московский Художественный театр, который под их бессменным руководством вырос в крупнейший творческий коллектив, превратился в ведущий театр, оказавший огромное влияние на развитие русского и мирового сценического искусства.

В Художественном театре К. С. Станиславский в качестве режиссера и художественного руководителя осуществил около 50 различных постановок, среди которых — «Царь Федор Иоаннович», «Потопнувший колокол», «Чайка», «Вишневый сад», «Смерть Иоанна Грозного», «Дядя Ваня», «Снегурочка», «Доктор Штокман», «Мещанин», «Власть тьмы», «На дне», «Синяя птица», «Ревизор», «Горячее сердце», «Безумный день или женитьба Фигаро», «Мертвые души» и др.

Выдающийся актер К. С. Станиславский исполнил в Художественном театре до 30 ролей. Среди них — Тригорин («Чайка»), Астров («Дядя Ваня»), Гаев («Вишневый сад»), Иван Шуйский («Царь Федор Иоаннович»), Сатин («На дне»), Штокман («Доктор Штокман»), Ракитин («Месяц в деревне»), Фамусов («Горе от ума») и др.

Станиславского всегда отличала жажда кипучей творческой деятельности. По мысли Константина Сергеевича и с его помощью было создано несколько студий. Некоторые из них выросли в самостоятельные театры.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла Станиславскому вместе со всеми мастерами театра страны Советов безграничные возможности для плодотворной работы на сцене.

Не ограничиваясь драмой, Константин Сергеевич перенес свою деятельность в область оперы.

В 1918 году Станиславским была создана оперная студия (ныне Государственный оперный театр его имени). Здесь молодой

оперный коллектив под руководством Константина Сергеевича осуществил ряд постановок, среди которых — «Евгений Онегин», «Царская невеста», «Борис Годунов», «Пиковая дама», «Кармен», «Севильский цирюльник» и др.

Выдающиеся заслуги К. С. Станиславского в деле развития русского театрального искусства отмечены правительством высокими наградами. В 1923 году Станиславскому было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 1933 году он награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1936 году ему присвоено звание народного артиста СССР. В 1937 году К. С. Станиславский награжден орденом Ленина.

Несмотря на преклонный возраст, Станиславский всего себя отдаст творческой деятельности, в частности, подготовке молодых актерских кадров.

Достойный сын своей социалистической родины Станиславский в день 20-летия Великой Октябрьской революции писал:

«Как отрадно работать для своего народа в тесном с ним общении! Это чувство — результат воспитания, которое дала нам коммунистическая партия во главе с дорогим, любимым Иосифом Виссарионовичем. Он так просто, так искренно подходит ко всем жизненным вопросам и так верно и прямо их разрешает. Товарищ Сталин — подлинный заботливый друг всего живого, прогрессивного, всегда все предвидящий, предупреждающий. Сколько он сделал хорошего для нас, актеров! Спасибо ему за все это!»