

Творец нового театра

К 100-летию со дня рождения
К. С. Станиславского

Юбилей обычно связан с атмосферой праздника. 100-летие со дня рождения К. С. Станиславского — действительно радостный и торжественный праздник советского театра, выходящий далеко за пределы нашей страны, привлекающий внимание всех передовых деятелей зарубежной сцены.

Юбилей К. С. Станиславского — подлинно творческое событие, которое пробуждает каждого художника для истинного искусства.

Идеал К. С. Станиславского, его «сверхзадача» — формирование средствами искусства нового человека. Станиславский был всегда передовым человеком своего времени. Он видел, чувствовал, понимал поступательное движение общества.

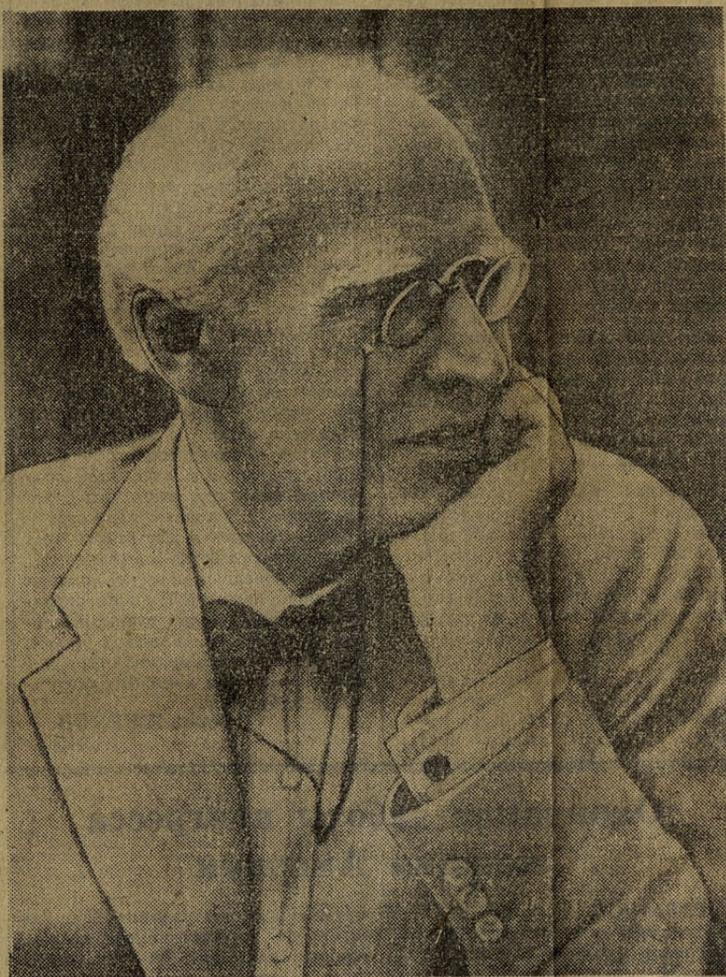
Его идеал — вера в прогресс театрального искусства, которое формируется, складывается на основе передовой общественной мысли и в неразрывной связи с народом.

К. С. Станиславский писал в книге «Моя жизнь в искусстве»: «Я родился в Москве в 1863 г. — на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карсельские лампы, тарантасы, дорезы, астафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных. На моих глазах возникали в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны — проводные, беспроводные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия. Таким образом от сальной свечи — к электрическому прожектору, от тарантаса — к аэроплану, от парусной — к подводной лодке, от астафеты — к радиотелеграфу, от кремневого ружья — к пушке Берта и от крепостного права — к большевизму и коммунизму».

Своим пронзительным взором К. С. Станиславский охватил жизнь в удивительном ее измерении, в длительном историческом движении от крепостничества к порогу коммунизма.

Он не был простым созерцателем всемирно-исторического процесса революционного преобразования общества. Взгляд художника был устремлен вперед, звал навстречу грядущему, и новые горизонты творчества открывались перед ним в захватывающей красоте.

Станиславский досконально изучил историю театра с самых истоков его зарождения: античный, итальянский, французский, английский, немецкий театры. Он осмысливал эстетические теории таких тонких и пронзительных мыслителей, как Аристотель, Шекспир, Мольер, Дидро, Лессинг, Гете, Шиллер. Он изучил искусство известных в то время режиссеров-новаторов Г. Ирвинга, М. Рейнгаардта, А. Антуана, Г. Крега и многих других. Проникнул в тайны актерского мастерства Э. Кина, Ф. Тальма, А. Олдриджа, Э. Росси, Т. Сальвини, Э. Дузе, А. Моисси. Станиславский преклонялся перед русскими мастерами сцены П. Мочаловым, М. Ермоловой, Г. Федотовой, В. Комиссаржевской.

Особое место среди великих мастеров прошлого занимал для Станиславского отец русского театра М. С. Щепкин, подготовивший в какой-то мере своим творчеством и теоретическими взглядами самого Станиславского.

Именно в результате этих поисков, изучения, глубокого осмысливания прошлого и настоящего театрального искусства пришел К. С. Станиславский к мысли, к глубокой душевной потребности — создать свой русский национальный театр.

Этот театр был создан в 1898 г. и с тех пор МХАТ является одним из самых любимых народом театров нашей страны.

Заслуга К. С. Станиславского не только в том, что он создал МХАТ, театр, который принес славу русскому театральному искусству, а главным образом в том, что он создал научную основу теории театра, как вида искусства. Станиславский разрешал мучительно сложные загадки сценического творчества, пролагал магистральные пути развития театра, разрабатывал стройную и целостную систему театральных закономерностей.

К. С. Станиславский был неустанно ищущим и неуклонно идущим вперед художником. В его наследии научные теоретические труды неотделимы от созданных им ролей и спектаклей, от бескомпромиссности его этических требований, от его

собственного рыцарского отношения к любимому делу, от всей его гигантской и потрясающей прекрасной личности.

Вечные искания, постоянное беспокойство в творчестве, беспокойная трепещущая мысль К. С. Станиславского, устремляющаяся в будущее, созвучна нашему времени, нашему поступательному

движению к коммунистическому обществу.

Всю свою жизнь, всю свою страсть, вдохновенный талант К. С. Станиславский без остатка тратил на создание высокоидейных, высокохудожественных, подлинно реалистических спектаклей. Он не устал бороться против любого проявления формализма, ремесленничества, не переставал бороться за чистоту русского национального театрального искусства, на основе переживания, создания «жизни человеческого духа».

Он не устал бороться против любого подражательства, заимствования, преклонения перед зарубежным театральным искусством.

Созданные К. С. Станиславским спектакли являлись и являются недосягаемым образцом для западного театрального мира.

Нынешний юбилей Станиславского имеет особо важное значение: отмечая столетие со дня рождения великого артиста и реформатора, мы празднуем его новое рождение в советском театре, свободном от догм и регламентаций, — его всемирный триумф.

Наследие Станиславского принадлежит не одной лишь сцене, оно — достояние всей нашей культуры.

Станиславский был и остается нашим современником, потому что он продолжал художественные традиции нашей национальной культуры, звал театр к вершинам искусства жизненной правды, потому, наконец, что он видел главное назначение искусства в том, чтобы раскрывать народу глаза на идеалы, самим народом созданные.

К. С. Станиславский утверждал идею служения художника народу. Быть верными К. С. Станиславскому сегодня — это значит продолжать его традиции, развивать его систему дальше, быть непреклонно преданными русскому национальному театру.

А. РАЗИНКИН,
главный режиссер Костромского драмтеатра имени А. Н. Островского.

Самый точный компас

Система Станиславского удивительно проста, как просто все гениальное. И сложна. Кто знает и любит жизнь — поймет ее. Кто талантлив — освоит. Кто умеет понять человека — поймет учение Станиславского. Но те, кто воспринимает жизнь людей только через книги и спектакли, кинофильмы и театральные рецензии, ничего в Станиславском не поймут. Станиславский всю свою жизнь искал и пробовал самые различные формы, репетиционные методы, педагогические приемы, чтобы соединить свои спектакли с жизнью.

Станиславский не был ясновидцем, он, естественно, не знал, что произойдет с человечеством через 25 лет, не знал, как и насколько изменится духовный облик советского человека, его эстетические чувства. Но всеобщие законы творчества артиста, природа взаимозависимости театра и народа, открытые Станиславским, — самый лучший, самый точный, самый современный компас. Его стрелка всегда показывает «направление — реализм». Тот, кто владеет этим компасом, не собьется с пути.

М. Горький назвал литературу «человековедением». Человековедением занимается и театр. Наше время — прекрасное время для расцвета человековедения. Весь огромный опыт Станиславского, его уроки, спектакли, книги помогают мастерам театрального искусства постичь духовную сущность советского человека, привить ему идеалы новой красоты.

Г. ТОВСТОНОГОВ,

лауреат Ленинской премии, народный артист СССР,
г. Ленинград.

Неутомимая любовь к искусству

Усилия Станиславского в создании Московского художественного театра, написанные им книги, личное общение с ним, его высказывания (я встретился с ним в Париже в 1934 году и в Москве в 1935 году), а также его влияние на меня через посредство людей, которых он лично учил и с которыми работал, явились решающими в моей жизни и деятельности как режиссера и критика.

Никто не сыграл такой роли, как Станиславский, в формировании великих артистов нашего времени. Его теория и практика, рожденные неутомимой любовью к искусству и личной чистотой, сформировали и обогатили современный театр, не только на его родине, но и в других странах мира и, вероятно, больше всего в США.

Преданность Станиславского правде, его вера в человечество, его убеждение, что театр должен быть храмом служения правде и человечеству, лежат в основе его понимания искусства. Он жив для нас сегодня, как и всегда. Мы глубоко чтим его.

Гарольд КЛЕРМАН,

режиссер, театральный критик (США).

Нью-Йорк.

Эстафета идей великого режиссера

Станиславский — самое радостное и торжественное, что я встретила в жизни. Он — человек во всем значении этого слова. Ни одному дню своей жизни и жизни тех, кто раз и навсегда поверил в него, не позволил он стать будним днем. В нем всегда были трепет творца и радость битвы.

Вся жизнь Станиславского сопряжена с поисками нового. Он шел вперед и дальше, дальше и вперед. Он пророчески предчувствовал героическую новую жизнь — той, что пришла с Октябрем на просторы его Родины. Он всегда ощущал связь с народом.

Бессмертие учения Станиславского — в творческой инициативе сегодняшнего и завтрашнего дня, в том, что оно эстафетой пройдет сквозь время.

С. БИРМАН,

народная артистка РСФСР.

Москва.