Красавец-человек, великий артист, могучий работник

Сегодня-100 лет со дня рождения К. С. Станиславского

Т ВОРЧЕСТВО Константина Сергеевича Станиславского, выдающегося актера и режиссеря нашего времени, нашло свое яркое и нейовторимое выражение на сцене и в созданной им художественной системе, заслужившей признание многочисленных деятелей отечественного и мирового искус-ства. «Система Константина Станиславско-то, великого преобразователя театра, — заявил недавно Эдуардо де Филиппо, — выдержала соревнование, несмотря на все макоми со стороны модериностов потоми наскоки со стороны модернистов, потому что она сохранила интерес к человеку... Я считаю себя, — подчеркнул знаменитый итальянец, — последователем великого русского актера и режиссера». Высокие отзывы о системе Станиславского дают Эрвин Пискатор, Рашид Фуад, Кара ван Верс и многие другие виднейшие актеры и режис-

серы зарубежных стран.
Учась у жизин и прислушиваясь к голосам выразителей передовых идей века, Станиславский достиг высот театральной культуры. Своим мастерство он раскры вал глаза демократическому зрителю «на идеалы, самим народом созданные».
Константин Сергеевич провел «артистиче-

ское отрочество» в любительских театральных кружках 80-х годов. Знатоки искусства сулили ему блестящую исполнительскую карьеру, но лишь немногие заметили в нем режиссера, призванного эпохой проложить новый путь театру, сблизить его с современностью.

Щепкин и его последователи оказали благотнорное влияние на сценическое мастерство Станиславского. Унаследовав лучшие традиции щепкинской школы, Константин Сергеевич не удовлетворился достигнутым. Он разработал новое учение о театре, которым широко и всесторонне пользуются лучшие представители театральной культу-

ры.

Уже в ролях Барона («Скупой рыцарь») и Сотанвили («Жорж Данден») Станиславский по-новому трактует образы, созданные Пушкиным и Мольером. С исключительным ууложественным тактом он блеском и художественным тактом он сыграл десятки комедийных и трагедийных ролей; в каждой из них была им выражена художественная правда, продиктован ная жизнью. В образе Звездинцева («Плоды просвещения») он достиг полного перевоплощения и тем самым помог зрителю осознать идейно-художественный смысл всего гениального произведения Л. Н. Толсто, го. На критику Бенара, не принявшего ин-терпретацию Звездинцева и Отелло, исполнитель этих ролей Станиславский ответил: «Поверьте мне, задача нашего поколения изгнать из искусства устарелые традиции и рутину...».

Новаторство Станиславского - режиссера и актера — особенно ярко проявилось в чеховских и горьковских слектаклях, завое-

вавших ему по праву всемирную славу. Как и Чехов, Станиславский стремится воспроизвести предреволюционную ситуацию, создавшуюся в России на рубеже XIX и XX вв. Как и Горький, он пытается показать на сцене героев из народа, заявивших о своем праве на свободный труд и

В реализации творческих замыслов Станиславского большую роль сыграло сближе.

гче его с Немировичем-Данчен, ко. В 1898 году они создали Художественный общедоступ-Художественный общедоступный театр, именуемый ныне
Московским художественным
театром имени М. Горького. В
состав труппы нового театра вошли талантливейшие актеры — Москвин, Книппер,
Муратова, Литовцева, Лужии,
Комиссаржевская, Лилина,
Михайлов, Артем. Театр ориентировался на воспитание в эрителе чувства прекрасного, не.
отделимого от обязанностей
гражданских. Задачи театра
были сформулированы Станиславским перед поднятием забыли сформулированы Стани-славским перед поднятием за-навеса первой постановки — премьеры «Царь Федор Иоан-нович» с предельной ясностью: «Мы собираемся создать пер-вый разумный, нравственный общедоступный театр, и этой великой цели мы посвятим всю жизнь». Слова эти ассоци-ируются с незабываемой клят-вой Герцена и Огарева на Вовой Герцена и Огарева на Воробьевых горах.

В премьере «Царь Федор Иоаннович» великий режиссер нарушил сценическую условность, показал естественность происходящего, вскрыл подслудное течение пьесы, характеризующее непримиримые противо

речия между народом и властью. Ми-зансцены, не отделимые от общей архитектоники спектакля, помогали зрителю вникнуть в трагические ситуации шевный разлад заглавного героя. Оформле. ние пьесы, ее бытовые и психологические детали, уместно подчеркнутые режиссером в напряженных диалогах и массовых сценах, заинтересовали широкие круги театральных деятелей. Восторженные овации зрителей галерки вдохновили режиссера-новатора на новые творческие дерзания.

НЕЛЕГКО доставался Станиславскому успех. Вспоминая пережитое, разочарования и взлеты, он писал: «Мне хочется сравнить себя с золотоискателем, которому сперва приходится долго странствовать по непроходимым дебрям, чтобы открыть ме-ста нахождения золотой руды, а потом про-мывать сотни пудов песку и камней, чтобы выделить несколько крупинок благородного металла. Как золотоискатель, я могу пере дать потомству не труд мой, мон искания и лишения, радости и разочарования, а лишь ту драгоценную руду, которую я добыл». Эта «драгоценная руда» создала великому актеру и режиссеру «памятник нерукотворный».

Творческие искания Станиславского при-вели его к Чехову. Одним из первых он осознал новаторство великого драматурга. Поняв причину провала «Чайки» в Мариин. ском театре, Станиславский уловил под-текст чеховской пьесы и создал спектакль. созвучный замыслу драматурга. Как и автор «Чайки», режиссер решительно восстал против антинародных направлений в искусстве. Драматург и режиссер убедительно показали, что талант должен случить напрату иначественных получить напрату получить жить народу, иначе он гибнет.

Знаменитая артистка В. Ф. Комиссаржевская — исполнительница роли Нины Заречной — наиболее ярко выразила отношение театра к автору и постановщику «Чайки»: «Ваша, нет, наша «Чайка», — писала она Чехову, — потому что я срослась с ней душой навек, жива, страдает и верует так горячо, что многих уверовать заставит».

В пьесах Чехова Станиславский с блеском сыграл роли Астрова, Гаева, Вершинина, Шабельского и Тригорина. До сего премени пьесы Чехова в постановке гениального режиссера украшают репертуар МХАТ, служат для последователей системы Станиславского образцом сценического искусства.

Чехов помогал театру в трактовке его пьес. Весьма характерна в этом отношении переписка по поводу оформления «Вишневого сада». Каждый компонент обсуждался драматургом и режиссером. Станиславский рассказывает, что Чехов придавал большое значение каждой детали спектак. ля. Так, например, он многократно провезда передану замка допумента станиства. рял передачу звука лопнувшей струны гита-ры Епиходова. «Мы такую особую струну завели, и по нашему выходило хорошо, а Антон Павлович опять остался недоволен. «Не то, не то — повторял он, — жалобнее нужно, этак как-то грустнее и мягче», — как мы ни старались, — рассказывает Ста-ииславский, — ничего не выходило. Один

из нас сделял губами соответствующий звук, и Антов Павлович одобрил его...». Успех чеховских пьес укрепил авторитет Станиславского в среде художественной интеллигенции. Режиссер сделал все от него зависящее, чтобы его ученики, так же как и он, раскрывали эрителям «максимум внутреннего».

ДРАМАТУРГИЯ Горького открыла но-вую страницу в деятельности Стани-славского. Константин Сергеевич назвал основоположника социалистического реализма «главным начинателем и создателем об-шественно-политической линии» Художе. пественно-подитической линии» Художе, ственного театра. Впервые со сцены был услышан призыв пролетария («Мещане») перепахать мир, чтобы установить в нем социальную справедливость. Впервые уста-ми Сатина («На дне») был с такой силой осужден частнособственнический строй, бросивший человека на дно, и провозглашен гими человеку—творцу счастья. По воспоми-наниям Константина Сергеевича, в дни горьнаниям константина Сергеевича, в дни горь-ковских спектаклей здание театра бывало оцеплено жандармами. И все же, несмотря на принятые полицией меры, зрители устраивали антиправительственные демон-страции, требовали низвержения царизма. Пъеса «На дне» в постановке Станиславско, го воспринималась эрителями как буревест-ник революции. Такова была сила влияния творчества двух выдающихся художников. инк революции. Гакова омла сила влияния творчества двух выдающихся художников. Примечательно, что пьеса Горького «Враги», поставленная в Художественном театре, была сыграна в октябре — декабре 1905 года более двадцати раз. В. И. Ленин расченивал услех горьковских спектаклей как отражение роста сознания демократических сил в период борьбы нашей партии за перерастание буржувано-демократической ре-

рерастание буржуавно-демократической революции в, социалистическую.
Великий Октябрь вдохновил Станиславского на новые искания и творческие дерания. На сцене МХАТ появились пъесы состоями драматились пъесы состоями драматились пъесы со ветских драматургов, в которых геннальный режиссер старался показать «револю-ционную душу страны». Станиславский не только обновил репертуар необходимыми советскому зрителю пьесами, но и обосно-вал принципы их постановки. Основатель художественного театра сочетал режиссер-Типа. Характеризуя эту сторону деятельности Станиславского. Горький писал ему в
1933 году: «Вы, дорогой Константин Сергеевич, удивительно много сделали и еще не
мало сделаете в своей области для счастья
нашего парода, для роста его духовной
красоты и силы. Почтительно кланяюсь
Вам, красавец-человек, великий артист и
могучий работник, воспитатель артистов».

Гастрольные поездки МХАТ по стране Советов и зарубежным странам подтвердили жизненность художественной системы Станиславского. Лучшие театроведы воздают должное его учению. Многонациональный советский театр, в том числе и даге-станский, следует системе великого режис-сера, рассматривая ее как неот'емлемую часть метода социалистического реализма в театральном искусстве. В 30-е годы Станиславский тяжело забо-

лел. Врачи рекомендовали ему климатичелел. врачи рекомендовали ему климатиче-ское лечение на юге Франции и заслужен-ный отдых. Станиславский и слушать не котел об этом. Он не представлял себя вне работы и Родины. «Чтобы быть здо-ровым — нужен теплый климат, а если жить в теплом климате, то нельзя рабо-тать, а если нельзя работать — то зачем

тать, а если нельзя работать — то зачем же жить», — писал он Горькому. Во время длительной болезни Станислав. ский не прекращал творческой деятельности. Его квартира в эти годы напоминала лабораторию. Здесь были созданы замечательные спектакли — «Мертвые души», «Таланты и поклонники». Здесь же шла ре-«Таланты и поклонники». Здесь же шла реорганизация оперной студии в театр, названный именем Станиславского. К великому художнику со всех концов нашей Родины и из-за рубежа с'езжались его ученики. Один из выдающихся последователей гениального актера и режиссера П. Шаров, отвечая на вопрос журнала «Театр» о значении Станиславского для мирового театрального искусства, заявил: «Влияние Станиславского в наши дни на театры огромно. Даже Комеди Франсез, изменяя совим традициям и классическому пафосу, ставит Чехова, Достоевского, Толстого «по Станиславскому». Станиславский научил Станиславскому». Станиславский научил меня творческому самосознанию. Мне почти восемьдесят лет, но я все еще иду путем, указанным мне моим великим учителем...».

Станиславский мечтал о времени, когда исчезнут войны и актеры разных стран и народов будут сражаться оружнем искус. ства. Он надеялся на то, что Советское государство сделает для этого все от него зависящее. Он знал, что театр должен «стать международным средством поддержания мира на земле».

Претворяя в жизнь великие задачи, поставленные нашей партией перед искусством, советский театр продолжает развивать лучшие традиции мастеров сцены, среди которых кудожественному наследству Ста. первостепенное

Памяти велиного артиста и режиссера

В Каспийске состоялся вечер, посвященный памяти гениального режиссера и актера К. С. Станиславского. Тепло и радушно встретили учителя артистов руского драматического театра имени Максима Горького, которые были приглашены Сольшой концертной программой.

20 2007 вечел.

на этот вечер. Гости рассказали о жизненном пути и

учитель.