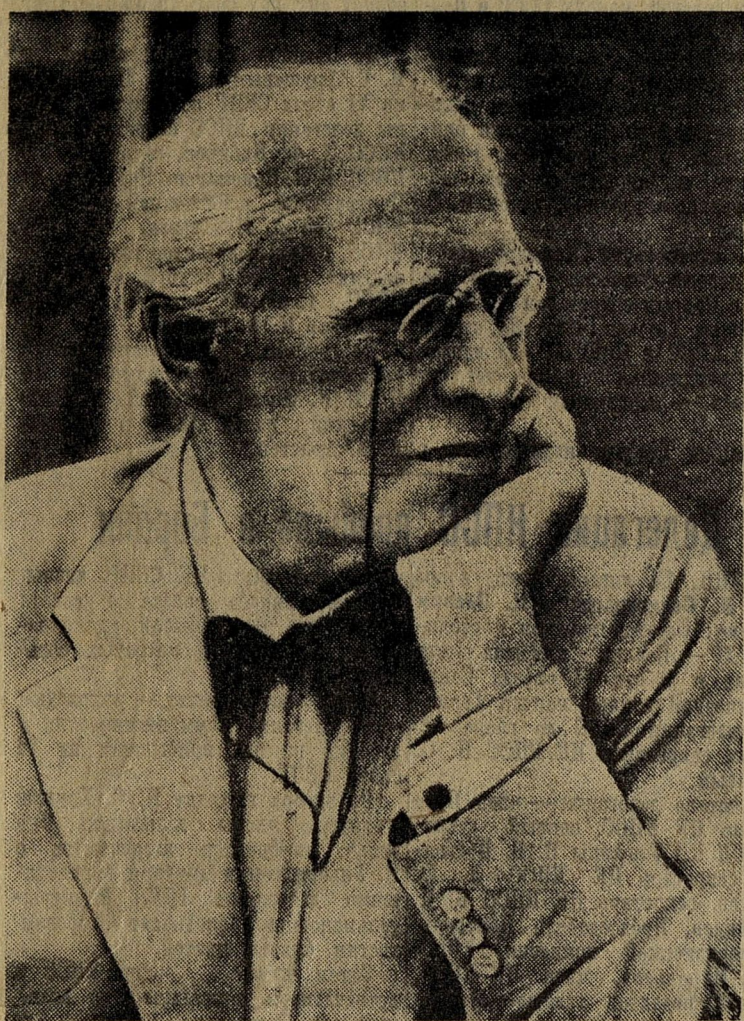

100 лет со дня рождения К. С. Станиславского

Великий реформатор театрального искусства

☆☆

☆☆☆

К. С. Станиславский.

Жизнь-подвиг

В истории человечества великое множество гениев искусства. Софокл и Пушкин, Рафаэль и Репин, Бетховен и Чайковский, Шекспир и Толстой, Шекспир и Паганини...

У каждого народа свои гении, свои титаны. Много славных имен вписано в летопись мирового театрального искусства. Но во всей истории театра не было и нет имени более великого по революционному перевороту, более вдохновенного и могучего по художественному богатству, по масштабу нового, чем имя К. С. Станиславского.

Создание Художественного театра, воплощение на сцене галереи блестящих сценических образов (Сатины, доктор Штокман, Вершинин и т. д.), воспитание тысяч учеников и последователей, имена которых являются славой и украшением советского театра, — каждое из этих деяний, отдельно взятое, принесло бы К. С. Станиславскому бессмертную славу.

Но особенно велик его беспримерный творческий подвиг — это создание системы актерского творчества, подлинной науки театрального искусства. Система Станиславского, его метод физических действий стали могучим оружием актерского мастерства и в театре, и в кино всех стран земного шара. Открытые им законы впервые в истории давали твердую почву для сценической жизни актера, для возможности его воспитания.

Коллектив нашего театра объявил январь этого года месяцем памяти

К. С. Станиславского. В театре проводится цикл бесед и лекций, посвященных методу физических действий и работе режиссера и актера по элементам его системы. Беседы и лекции тесно увязываются с производственной жизнью театра. За кулисами организован уголок МХАТа с материалами о жизни и деятельности К. С. Станиславского (монографии, статьи, журналы, фото и т. д.). Режиссеры, ведущие артисты читают лекции в клубах и учреждениях. Выступают также по радио и в печати.

Необходимо отметить, что в театре в течение последних лет постоянно проводились занятия с молодежью по актерскому мастерству. В юбилейные дни мы лишь усилили свою деятельность в этом направлении.

Творческое наследие К. С. Станиславского для каждого советского театра имеет неоценимое значение. Нет такого актера, нет такой репетиции или спектакля, в которых бы не жили открытые им законы театрального искусства.

...Все безмерно просто: для создания жизни человеческого духа необходимо только быть внимательным, свободным от мышленного напряжения, общаться с партнером, то есть по-настоящему с ним разговаривать и действовать в предлагаемых обстоятельствах. Вот и все! Ну, конечно, еще и талант, для таких ролей, как Гамлет, Протасов. Ну, а элементы, из которых состоит

система, совсем пустяковые. И вот парадокс! Эти пустяки в нашей практике становятся нашей высшей математикой, нашим интегральным исчислением. Оказывается: для того, чтобы заставить актера так работать, потребовался великий подвиг всей жизни К. С. Станиславского.

В музыке семь нот, но из них рождается 6-я симфония П. И. Чайковского. В основе учения К. С. Станиславского — создание условий для актерского вдохновения, для рождения сценического образа.

В практике нашего театра элементы и методы К. С. Станиславского во всем: и в застольном анализе пьесы (поиски задач и действия), и в экспозиции режиссера (идея, сквозное действие спектакля).

И в том, как «брать за жабры» партнера в момент конфликта, добиваться искренности общения, любовного объяснения, и в динамике волевого физического действия. И что бы ни рассказывал актер — все видеть: и лунную ночь, и образ любимой...

Нам удалось подготовить два спектакля, построенных на методе физических действий: «Фабричная девочка» (режиссер Н. Федорова) и «Заводские ребята» (режиссер М. Лабунский). И оба эти спектакля прошли успешно. Будем продолжать работу и дальше.

Вся долгая жизнь К. С. Станиславского была великим подвигом гениального художника сцены. Этого подвига, то есть непрерывного совершенствования, роста, работы над собой, он требовал от всех работников театра.

Имя К. С. Станиславского стало славой и знаменем советского театрального искусства. Он был гениальным актером, режиссером, организатором, педагогом, но он был также гениален в своей беспредельной любви к театру и к людям. И подвиг его жизни, как каждого гения человечества, бессмертен.

М. ЛАБУНСКИЙ,

главный режиссер Семипалатинского областного театра имени Абая.

Наша гордость

В Семипалатинске, как и по всей нашей стране, широко отмечается 100-летие со дня рождения гениального артиста и режиссера русского театра К. С. Станиславского. В Домах культуры и рабочих клубах, в школах и институтах города проводятся лекции и беседы, посвященные великому реформатору театрального искусства.

В областном Доме народного творчества проведен семинар с работниками концертно-эстрадного бюро на тему: «Станиславский и современное театральное искусство». С лекцией по этому вопросу выступил П. Н. Старикович. Эта же лекция будет прочитана в Доме культуры рабочих фабрики первичной обработки шерсти.

Специальные занятия, посвященные творческой деятельности К. С. Станиславского, его «системе», получившей признание театральной общественности во всех странах мира, проводятся в городском университете культуры. Лекцию «Станиславский — великий реформатор театра» прочитал главный режиссер областного драматического театра имени Абая М. И. Лабунский.

Лекции и беседы о гордости русского искусства — К. С. Станиславском проводятся в Доме культуры маскоконсервного комбината, в библиотеке № 4 и в других учреждениях культуры нашего города.

Г. ТИТОВ.

ЮВЕЛИР ТАЛАНТОВ

Александр СОЛОДОВНИКОВ, директор Московского Художественного академического театра имени А. М. Горького

Станиславский рано поседел. С портретов даже периода молодости Художественного театра, когда Станиславскому не было еще сорока лет, на вас глядит человек с живыми, пронзительными глазами, резко очерченными черными бровями и белоснежной головой...

Я помню его 75-летним. Но и в этом возрасте самое большое впечатление оставлял его взгляд — пытливый, молодой, как бы жаждущий новых и новых впечатлений, которые дадут пищу его ищущей мысли и беспредельной в своем полете творческой фантазии.

В последний раз Станиславский выступал на сцене в 1928 году, в спектакле, посвященном 30-летию Художественного театра. Болезнь сердца преградила ему путь на сценические подмостки. Тем с большим увлечением этот неутомимый реформатор и искатель путей сценического искусства отдавался воспитанию театральной молодежи и завершению работы над своей педагогической системой, которая сделала его имя одним из самых популярных во всем театральном мире.

Станиславский был великим актером и гениальным режиссером. Однако его педагогическое мастерство не уступало блеску сценического таланта. А. М. Горький, приветствуя Константина Сергеевича по случаю 70-летия со дня рождения, отметил, прежде всего, эту сторону его деятельности: «... есть в деятельности Вашей скрытая где-то за кулисами еще работа, особенно глубоко ценная мною и восхищающая меня: какой Вы чуткий и великий мастер в деле открытия талантов, какой искуснейший ювелир в деле воспитания и обработки их».

Станиславский вдумчиво относился к пробам и поискам своих учеников, терпеливо разъяснял им ошибки, радовался их успехам. И все же в главном, в понимании целей театра, его высокого общественного призвания, средств воздействия на сознание и сердце зрителей, в понимании высокой миссии и творческого долга актера он всегда был последователен и непримирим.

Что же завещал Станиславский творческой молодежи?

Прежде всего чувство ответственности перед искусством, перед своей профессией, понимание трудностей ее и готовность служить театру жертвенно и бескорыстно. Весной 1901 года, в антрактах спектакля, занятый процессом творчества, Станиславский пишет ответ на письмо гимназиста, у которого пробудился интерес к актерской профессии. Это замечательное письмо. В нем намечены все главные темы,

которые воспитатель талантов будет развивать перед молодежью на протяжении десятилетий...

«... Театр, — пишет Станиславский, — это самая могущественная кафедра, еще более сильная по своему влиянию, чем книга и пресса... Моя задача, по мере моих сил, выяснить современному поколению, что актер — проповедник красоты и правды». Для выполнения такой миссии актер должен прежде всего обладать талантом. Но одного таланта мало. Надо приготовить «иди по тернистому, тяжелому и мучительному пути, забывая о славе и любя свое дело». Однако и такая готовность служить театру еще недостаточна, чтобы стать актером. Станиславский ставит важнейший вопрос — о высшем уровне общей культуры актера. Он требует от актера «уметь достигать до гениев литературы, уметь анализировать философское и общественное содержание лучших произведений драматургии. Станиславский выражает надежду, что провинциальным «оралам и кривлякам» придет конец и настает, наконец, время, «когда законом не будут допускаться к служению на сцене безграмотные люди».

Такое время пришло. Для талантливой молодежи в Советской стране открыты высшие театральные учебные заведения. В одной Москве четыре театральных института. Труппы театров пополняются теперь культурными и профессионально подготовленными людьми.

И все же в среде молодежи еще можно встретить отношение к актерской профессии, как легкой, общедоступной и сулящей одни овации и удовольствия. Об этом можно судить по большому количеству писем, получаемых Художественным театром от учащихся средних школ. Авторам этих писем кажется, что достаточно просто захотеть — и станешь актером.

Станиславский предъявлял к актеру очень высокие требования и многократно разъяснял, как нужно понимать творческие способности. В статье «Начало сезона» (1908 г.) он описывает свою беседу с молодыми людьми, пожелавшими стать артистами. Им все казалось простым и легким. Константин Сергеевич хотел, чтобы они прониклись пониманием существа профессии и перечислял, какими качествами должен обладать актер. Актеру необходимы: наблюдательность, впечатлительность, память, темперамент, фанта-

зия, воображение, перевоплощение, вкус, ум, чувство внутреннего и внешнего ритма и темпа, музыкальность, искренность, непосредственность, самообладание, находчивость и пр. и пр. К этому добавляются выразительные данные, чтобы для создания таланта могли быть воплощены на сцене, то есть — хороший голос, выразительные глаза, лицо, мимика, линии тела, пластика...

Все, кто пришел на беседу с Константином Сергеевичем, совершенно растерялись от этого количества талантов, необходимых артисту. А мудрый учитель, прощаясь с ними, дал совет: «Идите на курсы: вы не найдете счастья на сцене».

Станиславский не хотел запугивать молодежь. Он лишь требовал от нее серьезного отношения к искусству, страстного и преданного служению театру, а через театр — обществу и передовым идеям современности. Он постоянно добивался верного определения артистом своего места в коллективе. Вся этика Станиславского была направлена на воспитание в молодом артисте чувства товарищества, понимания, коллективного характера искусства театра. Как высший закон, как голос совести звучит и сегодня призыв Станиславского к актерам: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве».

В этих немногих словах сказано очень много. Они определяют тот нравственный артистический кодекс, который удивительно перекликается сегодня с моральным кодексом строителей коммунизма. В этических заветах Станиславского, в сформулированных им нормах внутренней жизни театрального коллектива молодые актерские поколения будут находить очень многое для строительства театра будущего, театра коммунистического общества.

Свою этику Станиславский разрабатывал с полным учетом тех общественных условий, которые были созданы Советской властью. Он объ-

ехал весь мир, видел множество замечательных актеров, получал многократные предложения создать театры и театральные школы в самых различных странах. Но создатель Художественного театра не верил в возможность развития искусства на коммерческой основе. Станиславский неоднократно говорил об упадке и кризисе театра буржуазного Запада, а все свои надежды связывал с будущим нашего, советского театра, верил, что в нем найдет воплощение его мечты и идеалы.

Доверие к молодежи, к ее чувству нового, ее умению организовать и целенаправленно направлять свои силы у Константина Сергеевича было полное. Еще в 1934 году он предлагал передать филиал МХАТ в полное ведение молодежи. Он хотел, чтобы таким путем молодежь прошла и практическую художественную школу, и школу организации театра, управления им.

Можно лишь пожалеть, что предложение Станиславского не было тогда принято. Будь оно реализовано, нынешний МХАТ был бы гораздо богаче и творческими, и организаторскими кадрами.

При этом чуткий педагог никак не хотел разделять театр на поколения или подчиняться противоречиям между разными возрастными группами актеров. Единство коллектива, его устремленность к одной цели — вот высший закон театра. «...Пусть старая мудрость направляет юную бодрость и силу, пускай юная бодрость и сила поддерживает старую мудрость» — таков завет Станиславского.

Больше всего Станиславский не любил успокоенности, застоя, чувства полного благополучия. Именно в годы высшего расцвета МХАТа в дни его 40-летия он писал, что лучше всего, когда в искусстве отстаивают свои позиции, борются за них, спорят. Хуже всего, когда в искусстве все спокойно, все налажено, не требует споров, борьбы, поражения, а следовательно, и побед. Искусство и артисты, которые не идут вперед, тем самым наносят вред.

(АФН).

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 сбывается 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 постигнуть духовную сущность советского человека, привить ему идеалы новой красоты.

Станиславский родился 100 лет назад и умер почти четверть века назад. Но именно сейчас наступило его время. «Мой» Станиславский, с которым прошла вся моя творческая жизнь, рождается вновь.

Когда-то была дана команда: «Равнение на Станиславского». Но равняться надо было на Станиславского, идущего вперед, а стали равняться на Станиславского с книжной полки... ныне нужно двигаться вперед за Станиславским, стремительно летящим в грядущее. Он родился и жил для будущего театра, и потому сегодня и всегда он — с нами.

Г. ТОВСТОНОГОВ.

Лауреат ленинской премии, народный артист СССР, Ленинград.

Создатель театра Правды

Вверху над книжной витриной — летящая над морем чайка — эмблема МХАТ и крупное, яркое: «Гордость русского искусства — К. С. Станиславский». Этими словами открывается юбилейный выставочный стенд в библиотеке имени Н. В. Гоголя.

Здесь выставлены труды великого теоретика и реформатора театра: «Моя жизнь в искусстве» — театральные мемуары, изданные к столетию со дня рождения их автора, книга «Этика», большой том из серии «Театральное наследие» — «Станиславский», книги видных театрологов искусства о Станиславском...

Привлекает внимание свежий но-

мер журнала «Театр», посвященный юбилею. В нем большое количество авторов, выступающих со статьями и воспоминаниями. В номере впервые публикуются отрывки из записной книжки К. С. Станиславского.

Посетители библиотеки с интересом осматривают материалы выставки, читают помещенные на стене высказывания о Станиславском его великих современников: «Вы признанный великий реформатор театрального искусства» (М. Горький), «Константин Сергеевич Станиславский — теоретик сценического искусства, режиссер и актер, создатель русского великого театра Правды» (А. Толстой).

В. ИВАНОВ.

К. Станиславский в роли Сатани пьесе М. Горького «На дне».