

Жизнь, отданная искусству

СЕГОДНЯ торжественно отмечается всем культурным миром столетие со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского — народного артиста СССР, основателя Московского Художественного театра.

Имя Станиславского принадлежит к числу тех имен могучих деятелей культуры, которые вспоминаются не только по случаю юбилея. Вся деятельность Станиславского вошла в плоть и кровь советского театра, а его творческий дух незримо присутствует в нашей ежедневной практике. Его значение в создании реалистического театрального искусства огромно, неизмеримо его влияние на всех нас, деятелей советского театра.

Имя Станиславского известно не только нам, его соотечественникам; русского режиссера знают и чтят везде, где только существует театр.

В чем же заслуги Станиславского? Почему так широко празднуется столетие со дня его рождения? Почему он стал нашей национальной гордостью?

Станиславский был прекрасным тонким художником-артистом, непревзойденным блестящим изобретательным режиссером. Однако известно, что творчество актера умирает вместе с его творцом, а спектакли замечательных режиссеров, передаваемые по памяти очевидцев, или даже литературно запечатленные талантливыми критиками своей эпохи, теряют свою силу воздействия на массы. Отличие Станиславского от предшествующих ему великих деятелей театра в том, что даже после его смерти не прекращается плодотворная сила воздействия его личности на современный театр. И это происходит не только потому, что Станиславский воспитал несколько поколений артистов, которые продолжают его дело, хотя это тоже великая его заслуга, не только потому, что он совместно с Вл. Немировичем-Данченко создал Московский Художественный театр, ставший нашей национальной гордостью. Главная заслуга Станиславского в том, что он был первым человеком во всей истории мирового театра, который изучал законы актерского творчества и, поняв их, использовал эти закономерности с целью обновления и дальнейшего развития реалистического искусства.

НЕ получив специального театрального образования, Станиславский благодаря природной одаренности, упорному труду, пыливости и беззаветной любви к театру уже в начале нашего столетия достигает вершин актерского и режиссерского мастерства.

Огромное влияние на формирование режиссерского гения Станиславского оказали Чехов и Горький: их новая, высокохудожественная драматургия требовала от театра подчинения всех компонентов спектакля, всего театрального механизма единой цели — выявлению идеи. Созрела необходимость перестройки актерской и режиссерской техники в сторону создания ансамблевого творчества. Для этого нужен был новый тип режиссера — идейного руководителя театра. Таким руководителем в Художественном театре стал Станиславский.

После Великой Октябрьской революции, когда советская драматургия еще только зарождалась, в Художественном театре возникла необ-

В. ТОПОРКОВ,
профессор, народный
артист СССР

ходимость показать новому зрителю спектакль, где раскрылись бы лучшие возможности его мастеров. Станиславский обратился к Островскому и создал классический спектакль «Горячее сердце». В нем во всю мощь прозвучали идеи демократизма и гуманизма, пронизывающие все творчество великого драматурга. Спектакль в полной мере выразил классовую ненависть к капитализму, которая горела в сердцах новых зрителей.

Жемчужина мировой классики — «Женитьба Фигаро» Бомарше, блестяще поставленная в эти же годы на сцене Художественного театра, так же, как и «Горячее сердце», свидетельствует о новом творческом подъеме Станиславского. Вершиной его творчества явилась постановка пьесы «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова. Этот спектакль с большой идейной силой отразил сущность революции.

Примечательной была и работа Станиславского над спектаклем «Мертвые души», которая осталась в памяти у всех нас, участников, как ответ вождя реалистического театрального искусства «режиссерскому дебошу» формалистов, развернувшегося в 30-х годах.

В связи с происходящей и в наши дни борьбой на культурном фронте за высокий реализм, считаю небезынтересным подробно остановиться на этом этапе творческой биографии Станиславского.

Эстетствующие театральные критики были на стороне «новаторов». Настроенные чрезвычайно активно и воинственно, они буквально набрасывались на все, что имело хоть какую-либо долю здравого смысла в театральном искусстве. Ясно, что копия этих критиков были направлены, главным образом, против МХАТа, который старался не только сохранить свои реалистические традиции, но и развивать их в направлении социалистического реализма.

Однако и в самом Художественном театре некоторые его деятели не удержались от влияния формалистов, и это особенно отразилось на нашей предварительной работе над «Мертвыми душами», которая проводилась вначале без участия Станиславского. Представленная «на его суд», эта работа подверглась жестокой критике. Станиславский предложил все начать сызнова. И сам взялся за работу, что называется, «засучив рукава». Он мобилизовал все свои силы, весь свой режиссерско-педагогический гений, чтобы противопоставить убедительный образец подлинного реалистического искусства всем жалким фальсификациям псевдонаторов.

В ПРОЦЕССЕ создания Художественного театра Станиславский выдвигает свою эстетическую программу, получившую название «системы Станиславского», в которой, впервые в истории театра, творческий процесс артиста становится предметом научного исследования. Система Станиславского оказала огромное влияние на развитие всей мировой театральной культуры. Руководствуясь выработанной им системой и методом, сам Станиславский с увлечением отдается педагогической деятельности. Его репетиции становятся высшей школой воспитания актера.

Три поколения артистов, воспитанных Станиславским, передают свой опыт как творческую эстафету. Многие из них создали свои студии и распространяли его учение и идеи. Эти идеи принимают на вооружение многочисленные театры и театральные учебные заведения не только в нашей стране, но и за рубежом. Под его творческим влиянием находятся крупнейшие мировые актеры и режиссеры.

Станиславский отлично понимал, что, помимо создания нового метода работы с актерами, для того высокого искусства, о котором он мечтал, необходимо было еще создать в театре должную атмосферу всей внутренней жизни, создать этику, то есть те взаимоотношения между всеми работниками театра, которые бы помогали укреплению творческого ансамбля. И эта задача была им с успехом выполнена.

СВОИМ подвижническим служением искусству, своим упорным трудом, своими высокими человеческими качествами Станиславский снискал к концу своей жизни всеобщее признание, благодарность и беспредельную любовь не только работников театра, но и всех деятелей нашей культуры.

Великий пролетарский писатель Максим Горький в одном из своих писем Станиславскому так отдает долг его высоким качествам:

«Какой Вы чуткий и великий мастер в деле открытия талантов, какой искуснейший ювелир в деле воспитания и обработки их...

И если Вы нуждаетесь в благодарности Союза Советов, так она должна быть воздана Вам прежде всего за эту невидимую и, конечно, труднейшую работу создания лучших в мире артистов театрального искусства. Вы, дорогой Константин Сергеевич, удивительно много сделали и еще немало сделаете в своей области для счастья нашего народа, для роста его духовной красоты и силы.

Почтительно кланяюсь Вам, красавец-человек, великий артист и могучий работник, воспитатель артистов».

Так поклонимся же и мы сегодня большому художнику, человеку, могущему служить прообразом артиста, обладавшего лучшими чертами будущего.

Памятные встречи

Как-то в далеком 1918 году В. И. Качалов пригласил меня в Московский Художественный театр. Шла пьеса А. М. Горького «На дне» в постановке К. С. Станиславского и на нее не так-то просто было достать билеты. Вдруг во втором действии погас свет. Для зрителей это было привычно, и они в кромешной тьме тихо ждали, когда вновь зажжется электричество. Неожиданно я почувствовал прикосновение к плечу чьей-то руки и услышал шепот:

— Константин Михайлович? Идем со мной. — Качалов взял меня за руку и повел на сцену. За кулисами горел огарок свечи. Артисты, переговариваясь между собой, по очереди отогревали руки у этого единственного «козла».

Мой приход развеселил их. Увидев на мне теплую шубу, они шуточно предлагали взамен свои сильно поизносившиеся костюмы обитателей ночлежки.

— Богат твой земляк, Василий Иванович, — шутил Константин Сергеевич Станиславский и со смехом прятал озябшие руки за отвороты моего пальто.

Свет зажегся так же неожиданно, как и погас.

— После спектакля обязательно приходите на чаек, — пригласил Станиславский.

Я встречался со Станиславским всего лишь несколько раз. Но эти встречи, интересные беседы об ис-

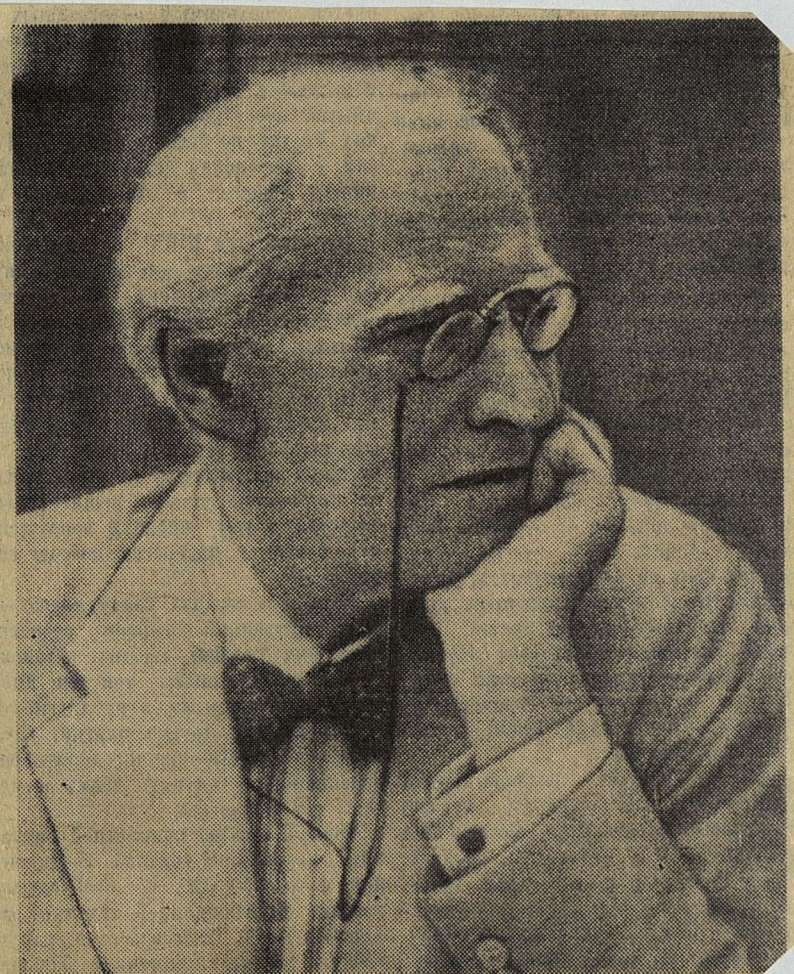
кусстве произвели на меня неизгладимое впечатление.

Вся жизнь Станиславского была сопряжена с поисками нового. Он пророчески предчувствовал героину новой жизни, — той жизни, что пришла с Октябрем на просторы нашей Родины. Он всегда был связан с народом. Его вдохновенная система стала творческим методом реалистического воплощения идей драматургии. Сейчас она — основа знаний каждого, кто связан с театром.

«Искусство должно раскрывать глаза на идеалы, самим народом созданные», — так учил К. С. Станиславский. Эти замечательные слова великого мастера сцены нашли горячий отклик и в Литве.

Наши театры издавна, а в послевоенные годы целиком строят свою работу на принципах Станиславского. Основа этому была заложена последователями учения К. С. Станиславского Б. Даугуветисом, Ю. Грибаускасом и другими. Режиссеры старшего поколения сделали и делают немало для того, чтобы развить учение Станиславского. Кладя в основу своего творчества метод социалистического реализма, упорно овладевают теорией Константина Сергеевича и молодые мастера литовской сцены.

К. ГАЛКАУСКАС,
заслуженный деятель искусств
Литовской ССР.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

Вильнюс: ул. Коммунаров, 5. **ТЕЛЕФОНЫ:** приемная — 2-13-36; зам. редактора — 2-26-85; отв. секретаря — 2-01-72; зам. отв. секретаря — 2-16-54; 6-64-93; **ОТДЕЛОВ РЕДАКЦИИ:** Партийной жизни — 2-39-22; Пропаганды — 2-38-29; Литературы и искусства — 2-26-23; Советского строительства — 2-03-05; Сельскохозяйственного — 2-04-22; 2-00-46; Промышленного — 2-10-49; Культуры и быта — 2-08-28; Информации — 2-27-95; Писем трудящихся — 6-67-08; 2-01-34; Иллюстраций — 6-67-07; Ночной редакции — 2-01-76; 2-93-62; Издательства — 2-99-18; Отдела объявлений — 2-24-21; Типографии — 2-06-71.

Типография газетно-журнального издательства.

ЛВ 04928.

Индекс 67291

Заказ № 0385.