Ленинское знамя
г. Липецк

ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ — СЛУЖЕНИЕ НАРОДУ

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

☆ ☆ ☆

Великий реформатор

В истории русского искусства есть немало имен, которыми гордится не только наш народ, но и весь мир. В их числе и имя К. С. Станиславского — гениального режиссера, актера, педагога, реформатора русской сцены и основателя лучшего в мире театра, создателя первой в истории стройной, классической теории театрального искусства.

Первое десятилетие театральной деятельности Станиславского (1877—1888 гг.) проходит в любительском «Алексеевском кружке», организованном в доме его родителей, а в следующее десятилетие (1888—1898 гг.) Станиславский — один из руководителей «Общества искусства и литературы». Здесь он выступает не только как актер, но и как постановщик большинства спектаклей, которые были на уровне постановок Московского Малого театра, имевшего первоклассный актерский состав. Уже в эти годы Станиславский утверждает, что самый верный путь в театральном искусстве — это правдивое изображение жизни.

Станиславский приходит к мысли об истинном назначении театра и о необходимости театральной реформы, так как русский театр конца XX века оказался в состоянии идейного, художественного и экономического упадка. Репертуар русских драматических театров (а исключение не составляли и ведущие театры Москвы и Петербурга) состоял из легковесных, бессодержательных пьес третьесортных драматургов.

Передовые русские актеры и режиссеры мечтали о создании «русского образцового театра». Таким театром стал Московский художественный театр, основанный в 1898 году К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.

Открыв свой первый сезон постановкой исторической трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», Московский художественный театр считает, однако, своим подлинным днем рождения первую постановку чеховской «Чайки», осуществленную в конце 1898 года. Поэтому эмблема чайки до сих пор украшает занавес театра.

Работа над постановками пьес А. П. Чехова приводит Станиславского к поискам и утверждению новых принципов сценического реализма. Станиславский поставил на сцене Художественного театра около 50 спектаклей, но, безусловно, лучшими его постановками являются чеховские спектакли. Об огромном впечатлении от постановок пьес Чехова в Художественном театре с большим восхищением говорил М. Горький. Известно также из воспоминаний Н. К. Крупской, что с большим вниманием относился к работе МХАТа В. И. Ленин: в эмиграции за границей он с удовольствием вспоминал о своем посещении спектаклей театра и, в частности, чеховского «Дяди Вани».

В чеховских спектаклях Станиславский проявил себя не только как режиссер-новатор, но и как замечательный актер, создавший образы Астрова в «Дяде Ване», Вершинина в «Трех сестрах», Гаева в «Вишневом саду», Шабельского в «Иванове».

Но еще более ярко выраженную общественно-политическую линию проводит Художественный театр, обратившись к драматургии М. Горького. Правда, при первой постановке в 1902 г. пьесы Горького «Мещане» театр не сумел раскрыть ее революционную сущность, но уже в том же году в спектакле «На дне» Художественный театр подтвердил свою тесную связь с современностью. С приходом в театр драматургии Горького с его новыми героями, с новым отношением к жизни, в зрительном зале зазвучали горячие призывы к революционному действию.

Бурную политическую демонстрацию вызвала и следующая пьеса Горького — «Дети солнца», поставленная в самый разгар революционных событий 1905 года.

В жизни каждого театра бывают периоды не только большого подъема, блестящих творческих успехов, но и горьких неудач. Этого не избежал и Художественный театр. В период между двумя революциями (1906—1917 гг.) он оказался на творческом распутье. Наряду с такими реалистическими постановками, как «Месяц в деревне» Тургенева, «Ревизор» Гоголя и другими, театр обращается к постановке «Жизни человека» Л. Андреева и «Драмы жизни» К. Гамсуна.

Это был «путь, полный сомнений и беспокойных исканий». Описывая причины неудач при постановке пьесы Л. Андреева, Станиславский говорит: «Оторвавшись от реализма, мы, артисты, почувствовали себя беспомощными и лишенными почвы под ногами».

Великая Октябрьская социалистическая революция вывела Художественный театр из творческого тупика, в котором он находился до революции.

В первые годы Советской власти Станиславский усиленно разрабатывает принципы своей системы. Он ставит в театре комедии Островского «Горячее сердце» (1926 г.) и Бомарше «Женитьба Фигаро» (1927 г.). Эти постановки сыграли большую роль в творческом развитии театра. Но подлинным поворотным моментом в жизни театра явилась постановка пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 14—69» (1927 г.). Спектакль этот прозвучал творческим манифестом театра, который откликнулся на проблемы современности и показал огромные творческие возможности.

В 1928 году Художественный театр отмечал свой 30-летний юбилей. На юбилейном вечере в спектакле «Три сестры» в роли Вершинина выступил Станиславский. Это было его последнее выступление в качестве актера. Тяжелый недуг лишил его возможности играть на сцене. С этого времени он всецело посвящает себя режиссерской и педагогической деятельности, четко формулирует и пересматривает основные положения своей системы.

В книге «Моя жизнь в искусстве», Станиславский на живых примерах своей актерской и режиссерской деятельности убедительно показывает, как формировался тот метод работы актера, который сейчас во всем мире называют «системой Станиславского». В чем сущность этой системы?

В пределах газетной статьи раскрыть ее полностью трудно, поэтому приходится ограничиться беглым указанием основных положений.

Прежде всего Станиславский выдвигает учение о сценическом переживании, что по существу является учением об основах реалистического искусства театра.

Неизменная верность реализму, глубочайшее внимание к внутренней жизни героя и правдивая передача его чувств и мыслей — вот что, по Станиславскому, является искусством сценического переживания.

Это искусство противоположно другому направлению в театре — искусству представления. Он говорит, что знаменитые французские драматические актеры Коклен и Сара Бернар, хотя и поражают своим актерским мастерством, но их игра не потрясает зрителя и надолго не запоминается, потому что, идя по линии искусства представления, они занимаются подделкой жизни, насаждают условность в передаче чувств, в изображении жизни человека. Станиславский считает, что конечная цель творческого труда актера, — глубоко проникнуть во внутренний мир изображаемого, перевоплотиться в образ, создать живой человеческий характер.

Одним из самых необходимых элементов творческого процесса переживания Станиславский считал эмоциональную память актера, то есть способность актера запоминать и воспроизводить пережитые ранее чувствования.

Станиславский считает, что в центре сценического переживания должно стоять активное и осмысленное сценическое действие. Он требует от актера полного и ясного представления о том, ради чего совершается действие на сцене, полного внимания и сосредоточенности актера в творческом процессе, его сценического общения с другими действующими лицами.

Таким образом, важнейшим условием создания актером сценического образа является его неразрывная связь с современностью, с жизнью.

Одновременно он выдвигает другое необходимое условие — совершенствование актерского мастерства, высокую профессиональную культуру актера.

Принципиально новое решение выдвигает Станиславский в проблеме актерского вдохновения.

Таковы основные положения и эстетическая программа системы Станиславского. Но система Станиславского охватывает не только вопросы актерского творчества, но и проблемы актерской этики. Станиславский неоднократно подчеркивает высокое назначение театра, коллективную природу театрального искусства, большую общественную роль советского актера в деле коммунистического воспитания трудящихся.

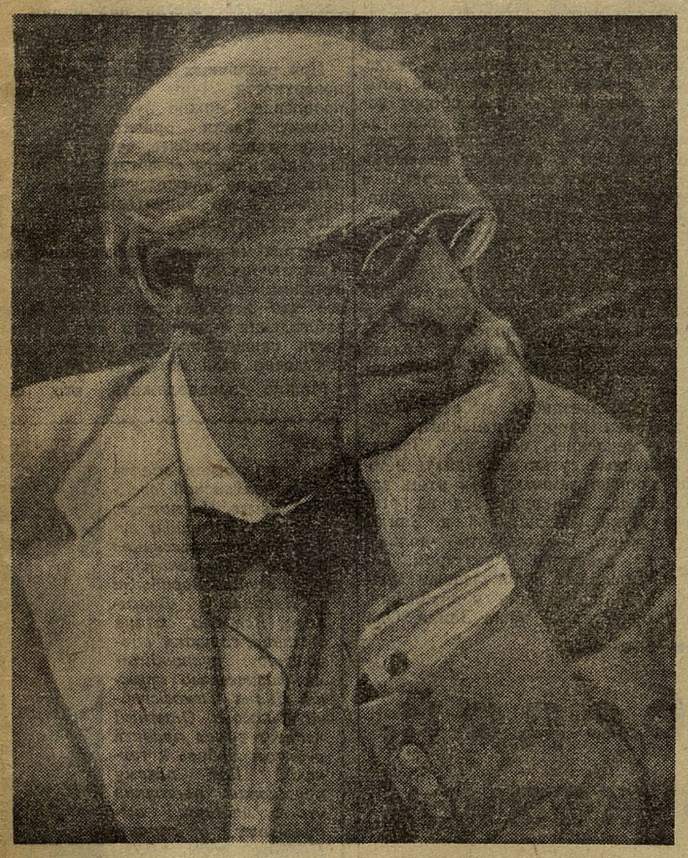
Многогранная творческая деятельность Станиславского была по достоинству оценена Родиной. Он был награжден правительственными наградами, в числе первых ему присвоено звание народного артиста СССР.

Поздравляя Станиславского в день его семидесятилетия, М. Горький писал: «... Вы — признанный великий реформатор театрального искусства... какой Вы чуткий и великий мастер в деле открытия талантов, какой искуснейший ювелир в деле воспитания и обработки их!..».

Станиславский не дожил несколько недель до сорокалетнего юбилея МХАТа. Он скончался в 1938 году, до последних дней продолжая работать со своими учениками.

Так закончился творческий путь великого реформатора театрального искусства, гения русского и мирового искусства К. С. Станиславского, вся сознательная жизнь которого была неустанным стремлением к реализму, к созданию искусства, близкого и понятного народу.

В. ЛУТОВ,
директор Липецкого музыкального училища.



К. С. Станиславский.

ОН ЖИВ ДЛЯ НАС

Усилия Станиславского в создании Московского художественного театра, написанные им книги, личное общение с ним, его высказывания (я встречался 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 во многих 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.

☆ ☆

ГОРДОСТЬ СОВЕТСКОГО ТЕАТРА

Накануне празднования 100-летия со дня рождения К. С. Станиславского корреспонденты ТАСС обратились к деятелям искусств страны с вопросом: каково значение замечательного художника сцены в вашей творческой жизни? Вот что отвечают ведущие артисты, режиссеры, руководители театров.

Великий режиссер

Гордость и вдохновение вызывает у нас сознание, что система Станиславского, его этика получили столь широкое распространение не только в Советском Союзе, но и во многих странах Америки, Азии, Африки.

Станиславский стал подлинным знаменем реалистического жизнеутверждающего театра во всем мире. Гений актера, режиссера, педагога и ученого помог великому реформатору драматического искусства поднять это искусство так высоко, что оно стало огромной силой взаимного познания и общения народов.

Великий сын России, вобрав в себя все лучшее из культуры прошлого, он стал нашим сегодня и по праву войдет с нами в коммунистическое завтра.

Юрий ЗАВАДСКИЙ,
народный артист СССР, главный режиссер театра имени Моссовета.

Его труд приносит счастье

Вряд ли найдется артист, который, проработав много лет на сцене, испытав творческие радости и просчеты, не вспоминал бы с благодарностью труд великого учителя, гениального реформатора сцены — К. С. Станиславского.

Старейший белорусский театр — государственный академический театр имени Янки Купалы, пожалуй, больше чем кто-либо в республике уделял внимание «системе Станиславского». Многолетняя творческая дружба с Московским академическим художественным театром способствовала тому, что наш коллектив смог избежать тех катастрофически вредных поворотов, которые подчас испытывали некоторые артисты и даже театры в целом. Это случалось с ними тогда, когда они начисто пренебрегали практикой великого режиссера и теоретика.

Артист и режиссер МХАТ имени Горького И. М. Раевский, поставивший в нашем театре спектакли «Кто смеется последним» и «Милый человек» К. Крапивы, дал творческому коллективу возможность прочувствовать всю глубину и правильность учения Станиславского. Другой мхатовец — И. Я. Судаков, во время постановки пьесы Большинцова и Чиаурели «Залп «Авроры» также оказал нам большую помощь в правильном понимании наследия Станиславского.

Б. ПЛАТОНОВ,
народный артист СССР.

Мой символ правды

Могучая сила таланта К. С. Станиславского, его высказывания об актерском мастерстве, его этические и моральные принципы оказали огромное влияние на творческое развитие театра советской Армении.

Грандиозную мощь искусства Станиславского я постоянно чувствовал не только в спектаклях МХАТ, но и в работе тех режиссеров ереванского академического драматического театра имени Сундукяна, которые в своей творческой практике следовали принципам гениального художника. Режиссеры нашего театра — Л. А. Калантар, А. С. Бурджалян, А. К. Гулакян и другие, руководствуясь принципами Станиславского, стремились привить нам эти принципы.

Константин Сергеевич для меня всегда являлся символом сценической правды.

Авет АВЕТИСЯН,
народный артист Союза ССР.

Ленинград. На монетном дворе изготовлены памятные бронзовые медали, посвященные 100-летию со дня рождения К. С. Станиславского.

На снимке: лицевая и оборотная стороны одной из медалей.