

Сегодня — сто лет со дня рождения К. С. Станиславского

ВЕЛИКИЙ АКТЕР И РЕЖИССЕР ГЕНИЙ ТЕАТРА

В истории театра не было человека, который оказал бы такое глубокое и всестороннее влияние на его развитие, какое оказал Константин Сергеевич Станиславский. И не только русский театр, но все театры мира в той или иной степени испытывали на себе воздействие его гения, его смелой, подлинно революционной творческой мысли, охватившей все стороны и проблемы сценического искусства.

Главным подвигом жизни К. С. Станиславского было создание Московского художественного театра, открывшего новый этап в истории русского театра. Объединив вокруг себя большую группу талантливых молодых актеров, среди которых были И. М. Москвин, В. И. Качалов, Л. Л. Леонидов, О. Л. Книппер, М. П. Лилина, М. Ф. Андреева и др., этот театр вскоре заслуженно снискал репутацию лучшего театра мира.

Московский Художественный театр появился как театр нового типа, основанный на художественных принципах, до того никогда и никем не реализованных. Здесь все было новым, необычным, смелым. До Художественного театра понятие «театр» сводилось к понятию «актерский ансамбль». Художественный театр впервые утвердил представление о театре как о целостном творческом организме с определенной идейной и художественной программой и единой режиссерской волей.

К. С. Станиславский наряду с Вл. И. Немировичем-Данченко был первым деятелем в истории мирового театра, показавшим, какое место принадлежит режиссуре в развитии сцены. По сути до Станиславского мировой театр не знал режиссуры как самостоятельной отрасли сценического творчества.

Как режиссер и руководитель театра К. С. Станиславский подверг творческому переосмыслению буквально все стороны театрального искусства. Он не оставил камня на камне от торжественного, ремесленного театра, рассчитанного на дешевый успех у меланхолического зрителя, какой насчитала буржуазия. Он острожно выступил и против казенного, бюрократического духа, которым была пронизана деятельность императорских театров — Московского Малого и Петербургского Александринского.

Объявив последовательную, подлинно революционную борьбу всему косному, обветшавшему, что мешало развитию искусства сцены, он в то же время всегда говорил о себе, как о верном ученике Шекспира и Мочалова, Садовского и Ермоловой, Салтыкова и России. И он действительно бережно сохранил и поднял на новую ступень совершенства и глубины свойственные им традиции реализма, жизненной правды, служения народу.

Творческий гений К. С. Станиславского не был многообразен. В мировой драматической литературе не было для него ничего недоступного. Первым разгадал «секрет» стилизованного, затанцованного лиризма чеховского пьесы, он в то же время тонко чувствовал яркий, буффонный юмор мольеровских фарсов; гуманистический пафос и суровый реализм горьковских пьес «На дне» естественно и органично сочетались в его творчестве с пламенной философской патетикой «Гамлета» и причудливой, узорчатой фантастичностью метерлинковской «Синей птицы».

Для него создание спектакля, как и каждой отдельной роли в нем, было

прежде всего актом познания жизни, глубокого проникновения в ее законы. Сводить спектакль к демонстрации отдельных ярких актерских дарований, к соревнованию в чтении эффектных монологов или к обмену комедийными форталями казалось ему оскорбительным и скучным. Увидеть через произведение драматурга жизнь, раскрыть в отраженных в ней коллизиях действительность, во всем ее неповторимом своеобразии, так и только так мыслил искусство театра Станиславский.

Его любимыми авторами были Чехов и Горький, Толстой и Островский, в послереволюционные годы — Леонов, Вс. Иванов, Бундаков, Тренев, Афиногенов. Пьесы каждого из них были для него творческой проблемой, решить которую можно было только исходя из всего своеобразия данного автора, из особенностей отраженной в его драматургии жизни. По сути, именно со Станиславского начинается подлинное сближение театра с литературой. Он первым провозгласил требование литературности репертуара как основной принцип работы театра, первым объявил непримиримую войну авторам, умеющим писать «под тот или иной театр, под того или иного актера», но не несущим с собой новых жизненных наблюдений и новых мыслей.

Но, что бы он ни ставил: «Чайку» или «Снегурочку», «Горячее сердце» или «Мертвые души», — правда актерских переживаний и чувств оставалась неизменной. Никто так не чувствовал фальшь и неискренность на сцене, как Станиславский. Его «не верю», которым он останавливал даже прославленных актеров МХАТ, как только чувствовал у них хотя бы малейший натрышек, хотя бы тень штампа, стало знаменитым в истории театра. Уже будучи всемирно известным мастером, Москвин и Качалов, Книппер-Чехова и Леонидов с ученическим трепетом прислушивались к беспощадной требовательности Станиславского, влюбленно следовали за его анализом спектакля и роли.

К. С. Станиславский был и остается величайшим учителем сцены не только для актеров Художественного театра. Создав свою знаменитую «систему», этот единственный в своем роде свод творческих законов, глубоко раскрывающих сущность художественного труда актера, он впервые в истории мировой эстетической мысли вывел вопросы психологии художественного творчества из области метафизических спекуляций и претенциозных домыслов в сферу точных научных наблюдений и объективно познаваемых реальных закономерностей.

«Система» Станиславского, как он сам не раз подчеркивал, ни в какой мере не рассчитана на то, чтобы научить актера сыграть ту или иную роль. Ее задача состоит в том, чтобы раскрыть в человеке, посвящающем себя сцене, художника, научить его руководить своим вдохновением, в то же время сохраняя подлинную непосредственность и свежесть чувств в каждой новой роли, в каждой новой драматической ситуации.

Для Станиславского, выступавшего продолжателем лучших традиций реализма и передовой революционно-демократической эстетической мысли, основным исходом на сцене была правда актерских переживаний, жизненная подлинность воплощаемых характеров. Мейерхольд же никогда

этой подлинности не искал, видел свою задачу в создании образов то гротесковых, то монументально обобщенных, но всегда условных в сценическом выражении. Да и пьеса, которую он ставил, чаще всего была для него только поводом для проявления его самостоятельной, в значительной степени независимой режиссерской фантазии. Ставя «Ревизора» или «Лес», он, по сути, давал своим самостоятельным вариациям на старые классические тексты в противоположность Станиславскому, для которого идейный и художественный мир писателя всегда оставался целью, безраздельно владевшей его художественной фантазией.

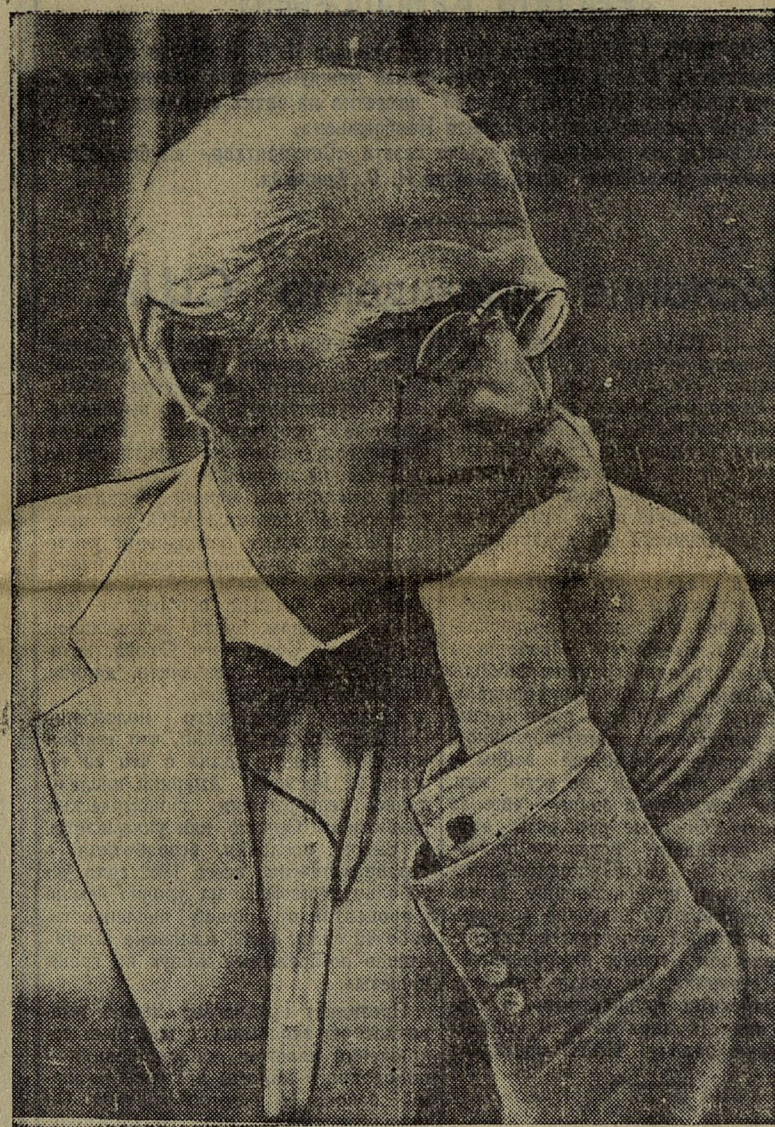
В значительной степени именно поэтому Художественный театр, открыв в революционные годы драматургию Чехова и Горького, в наше время стал подлинным университетом для молодой советской драматургии. Задача, которую не смогли решить ни Мейерхольд при всей его яркой, щедрой одаренности, ни кто-либо другой из представителей так называемого «левого» театра, оказалась по плечу реалистическому театру Станиславского. Здесь родились, как драматургии новой социалистической эпохи, К. А. Тренев, Л. М. Леонов, В. В. Иванов, М. А. Бундаков, В. П. Катаев и др. Здесь сформировалась целая плеяда актеров, соединивших в себе тончайшее мастерство психологического анализа, столь свойственное искусству Художественного театра, с ярким и смелым темпераментом и боевой целеустремлен-

ностью, без которых немисливо искусство социалистического реализма. И это тоже было не случайно. Ибо именно «система» Станиславского, все его творчество и образовало ту важнейшую традицию, которую впитал в себя новаторский театр наших дней, театр социалистического реализма.

Несколько лет назад Эмиль Буриан, талантливый режиссер, крупнейший представитель чешского революционного искусства, сказал автору этих строк: «Станиславский всегда с нами, что бы мы ни делали. Нельзя быть современным художником, не пройдя через его школу».

Эти слова точно выражают связь, нерушимо соединяющую великого русского режиссера и актера со всеми прогрессивными исканиями современной сцены. Со дня его рождения прошло уже сто лет. Четверть века отделяет нас от дня его смерти. Но все это время, каждый день и каждый час Станиславский оставался с нами, снова оживая в каждом новом творческом завоевании десятков и сотен театров во всех странах мира, в каждой новой победе актеров и режиссеров, лично с ним уже никогда не соприкасавшихся. Среди всех, кто когда-либо принимал участие в строительстве нашей сценической культуры, он был и остается самым живым, самым действенным, самым необходимым тем, без кого немисливо представить себе также и будущее нашей сцены.

Е. СУРКОВ.

К. С. СТАНИСЛАВСКИЙ

Станиславский с нами!

Сегодня исполняется сто лет со дня рождения великого сына русского народа, талантливого реформатора театрального искусства, гениального художника и мыслителя Константина Сергеевича Станиславского.

Станиславский велик для нас не только тем, что он гениальный мастер — творец художественных ценностей и учитель артистов, режиссеров, художников, но и тем, что он великий гражданин своей Родины. Неустанный искатель истины, борющийся за высокие гуманистические идеалы человечества, он является примером героической целеустремленности, примером беззаветного служения народу. Поэтому юбилей Станиславского вызывает огромный общественный интерес во всем мире и воспринимается людьми всех национальностей и профессий как знаменательная дата в культурной жизни современного мира.

Свой артистический путь Станиславский начал на домашней любительской сцене, где устраивались спектакли «Алексеевского кружка». Репертуар кружка состоял преимущественно из водевилей и оперетт. Будущий великий артист переиграл много комедийных ролей с пенем и танцами, накапливая сценический опыт и вырабатывая артистическую технику: голос, дикцию, пластику, владение ритмом. «Оперетта, водевил — хорошая школа для артиста», — писал позднее Станиславский.

На этом начальном этапе Станиславский охотно подражал многим прославленным актерам Малого театра, оперных и опереточных знаменитостей, копируя по одному, то другого. Но пора ученичества была недолгой. Скоро он пришел к выводу, что только следование жизни и природе приводит к искусству, копия же театральных образов, даже самых прекрасных, неизменно образом толкает к театальному ре-

месленничеству и ложной театральности.

Отказавшись от прямого подражания, он не переставал учиться у своих предшественников и современников и всегда подчеркивал преемственность своего искусства от лучших традиций русской литературы и театра девятнадцатого века.

Станиславский был одарен от природы большим талантом, яркостью воображения, большим сценическим обаянием. Но актерские лауры не давали ему даром. Упорным трудом он развивал и совершенствовал свои данные, не останавливаясь ни перед какими препятствиями на пути к достижению идеала. Его творчество отличалось глубоким проникновением в жизненную правду, одухотворенностью и нравственной силой.

В самом начале сценического пути,

в 26-летнем возрасте, он уже пытался определить свою дорогу в искусстве. «Конечно, тот путь самый верный, — записывает он в дневнике, — который ближе всего ведет к правде, к жизни. Чтобы идти до этого, надо знать, что такое правда и жизнь. Вот она, моя задача: узнать сначала и то и другое».

Пытливым искателем правды в искусстве Станиславский оставался всю свою жизнь. В театральных рецензиях о нем писали, как о выдающемся актере своего времени. Но не в этом состояла его главная историческая заслуга. Совершенство свое актерское искусство, он в то же время овладевал искусством режиссуры и в этой области достиг таких недостижимых вершин, что приобрел славу гения, первооткрывателя новых путей.

В 1897 году произошла «знамена-

тельная встреча» Станиславского с известным драматургом, театральным критиком и педагогом В. И. Немировичем-Данченко, которая имела подлинно историческое значение. Было принято совместное решение создать в Москве общедоступный художественный театр.

Начало деятельности МХАТ совпало с периодом нарастающей революционной борьбы в России, когда каждый честный художник должен был определить не только свои эстетические, но и общественные позиции. Служение искусству стало для Станиславского формой служения народу.

С приходом Октябрьской революции МХАТ открыл свои двери для самых широких слоев зрителей. Станиславский понимал, что осуществление его давнишней мечты о создании подлинно народного театра, и призвал товарищей по искусству с честью выполнить свой новый гражданский долг.

Ни одним театром мира не воспитано такого количества талантливых актеров, режиссеров, художников, как в МХАТе. Станиславский написал великолепную книгу-памятник «Моя жизнь в искусстве». Вдохновенный творческий труд Станиславского питает сегодня и еще долго будет питать советский и мировой театр.

Весь советский народ очень широко и разнообразно отмечает знаменательную дату. Не мог не внести свой скромный вклад в этот большой праздник искусства и Государственный русский драматический театр. Мы посвящаем юбилею Станиславского пьесу одного из его любимых драматургов А. Н. Островского «Без вины виноватые», где главными действующими лицами являются люди искусства — артисты, воспитанию которых посвятил всю свою жизнь Станиславский.

Спектакль рождался творческим коллективом театра, как социальная драма, раскрытая реалистическим методом, с творческих позиций сегодняшнего дня, т. е. тем гуманизма спектакля максимально приближена к нашему времени. Спектакль как по содержанию, так и по форме, уходит от окостенелых традиций и хрестоматийности. Несмотря на трудности и сложности постановки, коллектив работал над юбилейным спектаклем с полной ответственностью и самоотдачей. В ближайшие дни спектакль будет показан нашему зрителю.

Борис ПЕНЬКОВ,
артист Русского драматического театра.

В. ШУТОВ,
заслуженный артист БССР,
главный режиссер театра.

Быть его частицей

Для нас, молодых актеров, которые знают великого чародея сцены только по книгам и кинодокументам, остается постоянно учиться у него строгости, честности в искусстве, любить это искусство, быть преданными ему до конца.

К. С. Станиславский призывал актера жить на сцене, жить, ища большую правду и передавая ее зрителю. И художественная правда стала достоянием народного советского театра, стала достоянием мировой сцены.

Станиславский не устал предупреждать молодежь, чтобы она не обобщалась своими успехами, не зазнавалась. Он звал нас к жизни, полной труда и борьбы, призывал отдавать себя любимому делу без остатка, целиком.

Огромное наследие Станиславского стало энциклопедией, настольной книгой для каждого из нас. Он открывает целый ряд необходимых элементов творческого процесса.

Мастерство актера — это умение

воплотить в правдивом сценическом исполнении идейный замысел драматического произведения. В процессе создания сценического образа от актера требуется ясное и сознательное определение своей сверхзадачи и своего сиюминутного действия.

Огромную роль, как выразительное средство для актера, на сцене играет речь.

«Уметь просто и красиво говорить, — пишет Станиславский, — целая наука, у которой должны быть свои законы».

Речь, стих — та же музыка, то же пение. Голос должен быть и в разговоре, и в стихе, звучать по-скрипичному, а не стучать словами, как горох о доску».

Хочется своей работой, своим творчеством быть хотя бы мельчайшей частицей этого вечно живого для нас гениального художника.

Борис ПЕНЬКОВ,
артист Русского драматического театра.

Юбилейные дни в Якутске

Отмечая 100-летие со дня рождения К. С. Станиславского, театры страны, музеи, творческие союзы организуют доклады, выставки, дадут спектакли.

Наше Якутское отделение Всероссийского театрального общества — ВТО также наметило и проводит ряд мероприятий, посвященных славному юбилею.

Якутский музыкально-драматический театр им. Ойуунского и Русский государственный драматический театры готовят постановки. Перед спектаклями будет читаться вступительное слово о жизни и деятельности Станиславского, значении его твор-

ческого наследия для всего советского театрального искусства, для театров Якутии — в частности.

Организованы выставки в театрах и библиотеках Якутска. Они отражают деятельность Станиславского, его постановки во МХАТе и влияние творчества этого крупнейшего художника на другие театры.

21 января в помещении Русского театра состоится торжественный юбилейный вечер. На предпринятых и в учебных заведениях города также будут прочитаны доклады о жизни и деятельности К. С. Станиславского, организова-

ны творческие вечера. В клубах, Домах культуры проводятся различные мероприятия, посвященные памяти художника, всю свою жизнь посвятившего созданию нового, основанного на глубокой правде театра.

Станиславский — это поиски новых форм раскрытия нового содержания, это красота и поэтизация актерского и режиссерского творчества. Каждая победа советского театра тесно связана с именем Станиславского, в какой-то мере обязана его творческому подвигу, покоится на его учении о театральном искусстве.

Труды Станиславского — это неисчерпаемый кладезь, откуда каждый творческий работник может черпать живительную влагу, обогащаться и совершенствоваться в своем мастерстве.

Достойно отметить 100-летие со дня рождения мыслителя-художника, руководителя и учителя, требовательного и непримиримого воспитателя коллективного творчества в театре, основанного на высоких этических принципах — наша задача.

А. ЭКСЛЕР,
председатель правления Якутского отделения ВТО.

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 Сундуюна, которые в своей творческой практике следовали принципам гениального художника. Режиссеры нашего театра — Л. А. Наландар, А. С. Бурджалян, А. К. Гулакян и другие, руководствуясь принципами Станиславского, стремились привить нам эти принципы. Они создавали для нас возможность творческого приобщения к ним, и той прекрасной теории, которая разработана и оформлена как «система Станиславского».

Константин Сергеевич для меня всегда являлся символом сценической правды. Заветы великого деятеля театрального искусства стали основной линией моего творчества.

Авет АВЕТИСЯН,
народный артист Союза ССР,
Ереван.

Повседневный учитель

Коллектив нашего театра всегда ревностно хранит традиции великого актера. Требования к театру Константина Сергеевича Станиславского, отражающему правду жизни, и к работе актера, как к труду большому и ответственному, остаются и для нас неизменной программой действий. Его система не устарела и не может устареть в будущем.

Очень часто в моменты затруднений в работе мы обращаемся к бессмертному наследию художника, мыслителя, режиссера-учителя актеров. И всегда в его творчестве находим предельно ясные мысли, верные решения.

В предельно ясные дни особенно часто слышится это имя в нашей театральной среде. Мы задумываемся над рядом существующих вопросов, связанных с нашей работой. Самое главное — это, конечно, создание дружного, работоспособного творческого коллектива. Не менее важен вопрос и о репертуаре. Театр не без оснований считает драматургов у себя в долгу. Вокруг нас, в нашей советской действительности столько интересных тем, мучающих своего воплощения в произведениях для сцены.

Театр воспитывает молодое поколение строителей коммунизма, и ему необходимы соответствующие пьесы. Нет у нас настоящего содружества и с драматургами.

Юбилейную дату наш театр 17 января отмечает торжественным собранием, организованная выставка, посвященная жизни и деятельности Станиславского.

М. СЛЕПЦОВ,
заслуженный артист РСФСР.

ЭСТАФЕТА ИДЕЙ

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 будничным днем. В нем всегда было трепет творца и радость битвы.

Вся жизнь Станиславского сопряжена с поисками нового. Он шел вперед и дальше, и дальше и вперед. Он пророчески предчувствовал героину новой жизни — той, что пришла с Октябрем на просторы его Родины. Он всегда ощущал связь с народом — пусть лишь через искусство. Его вдохновенная система стала творческим методом реалистического воплощения идей драматургии. Сейчас она — основа знаний каждого из нас, актеров.

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

С. БИРМАН,
народный артистка РСФСР,
Москва.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Сыгый Кырыаастыыр», поставленного коллективом Якутского музыкально-драматического театра имени П. А. Ойуунского. Фото Л. Сергучева.

Социалистическая Якутия

3 стр., 17 января 1963 г.