

Мужественное, правдивое искусство

Сегодня славное имя Художественного театра — на устах у всех. Его с одинаковой любовью произносят и в солнечной Грузии, и в степях Казахстана, и у берегов Рижского залива. Сердечно и горько связывает искусство замечательного театра и социалистическая Украина.

Достижения великой русской художественной культуры равно дороги всем народам, населяющим нашу многонациональную могучую Отчизну. Все наше многонациональное советское искусство черпает опыт и вдохновение в неиссякаемой сокровищнице русского искусства. И, конечно, с особым правом это можно сказать о Московском Художественном театре.

Его влияние на творческое развитие всего советского театра общепризнано. Нет ни одного театра в стране, который бы в той или иной степени не считал себя обязанным выходящими художественными достижениями знаменитого Московского театра.

У Московского Художественного театра учатся многим. Новаторская деятельность его создателей — К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко — коснулась всех сторон театрального искусства, — начиная с репертуара и кончая организацией порядка в зрительном зале. В истории театра — МХАТ этап столь крупный, что можно, пожалуй, всю историю искусства сдвинуть на периоды: до возникновения Художественного театра и после его возникновения. Вся современная культура театрального представления, — в том виде, в каком мы привыкли ее воспринимать, — определена в своих важнейших художественных особенностях достижениями МХАТ.

Однако из всех мхатовских традиций, усвоенных советским театром, особое значение для нас имеет традиция, связанная с пониманием искусства театра, как искусства глубоко современного, сильного прежде всего и главным образом своей тесной, органической связью с насущными идеями в политическими интересами переживаемого момента. Именно в этом самая

★
Е. СУРКОВ.
★
сильная сторона Художественного театра.

На заре существования Художественного театра, в 1898 году, В. И. Немирович-Данченко писал К. С. Станиславскому: «Если театр посвящает себя исключительно классическому репертуру в совсем не отражает в себе современной жизни, то он рискует очень скоро стать академическим мертвым. По самому своему существу театр должен служить душевным запросам современного зрителя. Новые пьесы потому и привлекают зрителей повсюду, что в них жут новых ответов на жизненные задачи».

Такие ответы на насущные «жизненные задачи» современности и содержались в спектаклях Художественного театра тех лет. К Чехову и Горькому театр всегда относился не только преклонением перед художественной одаренностью этих писателей. Чехов и Горький были идейно близки молодому коллективу театра, в их пьесах Станиславский, Немирович-Данченко и сподвижники вокруг них артисты находили отражение жгучих общественных запросов. Прогнивший, но все еще пока стойкий монархический режим был ненавистен «художественникам». Их смущала общее отращивание к пошлой рутине буржуазной сцены, общее презрение к моральной гниции собственного общества. Близился революция 1905 года. Могучие поэтические течения сотрясали почву царской России. Они и вызвали к жизни молодой театр. Все его искусство было напитано протестом, жаждой перемен, предчувствием грядущих социальных преобразований.

Конечно, идейной политической программы у театра не было. Невостроенной широкой революционной демократии, питавшие его творчество, еще не получили в сознании даже наиболее передовых его представи-

лей должной кристаллизации, отчетливости. Но не умея еще познать, какими путями пойдет борьба против ненавистного старого порядка, «художественники» не колебались в осуждении нечеловеческих преступлений старого мира. В пьесах Чехова театр с жаждой улавливал пронизывающую из тоску об иной, лучшей жизни, мечту об очистительной буре, которая разлучит, наконец, застоявшиеся болото мешанского самодовольствия и эксплуататорского самства.

Горький внес в искусство театра новую, свежую и сильную ноту. Великий пролетарский писатель придал общественному протесту театра политическую несуетственность, ясность. Станиславский недаром впоследствии подчеркнул, что с Горького началось «общественно-политическая линия» в развитии театра. Постановки горьковских пьес укрепили позиции МХАТ, как наиболее передового театра современности, вызвали к нему лютую ненависть со стороны реакции.

Горьковские спектакли — высшая точка в идейном развитии Художественного театра дореволюционных лет. Его творческая связь гремела в этот период уже по всему миру, влияние новых художественных принципов, провозглашенных создателями МХАТ, начало все более заметно сказываться в жизни русского театра. За свое свободное, честное, правдивое искусство Художественный театр был вознагражден горячей любовью революционно-демократической интеллигенции. Великий Ленин писал в эти годы в одном из своих писем к родителям: «Превосходно играют в «Художественно-общественном» — до сих пор вспоминаю с удовольствием свое посещение в прошлом году».

Поражение революции 1905 года надолго затормозило идейно-художественный рост театра. Поднявшийся на гребне передовых революционных настроений, он был сбит и прекрасной своей связью с теми восторженными. Мутные водные реакции, развившие-

ся после 1906 года, захлестнули театр, который на имел в себе достаточно стойкости, чтобы отбить все атаки, идущие из лагера врагов революции. Конечно, Художественный театр не распространил до конца в атмосфере декадентского безразмерия и упадничества. Такие постановки, как «Жизнь трупа», «На всякого мудреца довольно простоты», «Смерть Паулины» с большой силой продолжали исконную реалистическую линию в его творчестве. Но Л. Андреев, Б. Гамзун, Д. Мережковский все чаще начинают появляться на афишах театра.

Все эти уступки декадентские были губительны для театра.

Спасла Художественный театр от гибели Великая Октябрьская социалистическая революция. «Мы все сейчас великомерно сознаем», — говорил в 1938 году В. И. Немирович-Данченко, — «что если бы не было Великой Октябрьской Социалистической Революции, наше искусство потерялось бы и заглохло». Революция открыла перед театром необоримые творческие просторы, губительные пласты народной жизни, оплодотворяла его искусство идеями большевизма. После 1917 года наступил новый, третий период в истории Художественного театра, период, по оценке Немировича-Данченко, «наиболее богатый результатами».

Творческий метод театра оказался чрезвычайно легко приемлемым к разработке новых тем, характеров, конфликтов. Оснований на глубочайшем интересе к человеческой психологии, устремленный к достижению подлинной правды в сценическом изображении, творческий метод Художественного театра обнаружил всю свою действительность в разработке богатства идейного мира советских людей. Несмотря на все нападки, которым подвергалось искусство МХАТ со стороны любителей «завоей» фразы и всевозможных поклонников конструктивизма и био-механики, авторитет Художественного театра рос в народе год от года. Зрители полюбили мхатовские спектакли потому, что находили в них правду жизни, богатейшее психологическое содержание, глубокое проникновение в духовный мир героев.

Актеры Художественного театра двигались в своем искусстве наиболее правильным, но и единственно по-настоящему плодотворным путем. Они отвергли поверхностно-жарный подход к явлениям действительности, искали в каждом характере, в каждой ситуации их современное идейное зерно, их основной, важнейший смысл. Система воспитания актера, разработанная Станиславским, принесла театру в этом отношении непоимущую пользу. Она привлекала мхатовским актерам культуру тщательного творческого труда, имевшего своей целью привести все созидательные способности художника в состояние идеальной творческой готовности. Выхождение — эта заколдованная сныла птицы всякого творческого акта — в работе актеров Художественного театра становится тем драгоценным камнем, на котором строится все здание их искусства.

Система творчества, принятая в Художественном театре, приобрела подлинную ответственность, только получив опору в учении о социалистическом реализме. Лежащие в его основе требования раскрывать советскую действительность в непрестанном движении вперед, в борьбе нового со старым, передового с отсталым помогло изжить «художественнички» сосредоточенность, объективизм, которые были свойственны их искусству в прошлом.

Душа метода социалистического реализма — в принципе партийности. Принятой партийности необходимо обогатил и расширил возможности искусства Художественного театра. В своих лучших последних спектаклях мастера МХАТ выступают, как активные проводники коммунистического мировоззрения, как страстные борцы за торжество коммунистических идеалов. С вышкой этих идеалов они рассматривают в своем творчестве и прошлое, и современность. Отсюда та беспощадная суровость, с которой разоблачают безумные барьеры Н. Хмелев. Отсюда та политическая глубина, которую обнаруживают МХАТ в своей интерпретации горьковских «Врагов». Отсюда же — лирический напор, неподкупная искренность, поэтическая одухотворенность, которые бывают свойственны актерам театра, когда перед ними вста-

ет задача воспроизвести образы славных советских патриотов, пламенных борцов за дело партии.

В. И. Немирович-Данченко дал глубокую и верную характеристику изменений, которые произошли в искусстве МХАТ под влиянием социалистической действительности. Он писал: «Искусство Художественного театра приобрело за революционные годы новые очертания. Оно осталось в своей основе попрежнему ясным, простым, ярко реалистическим. Но испытало самое плодотворное и энергичное влияние революции. Революция угадала наше понимание искусства, сделала его мужественнее, сильнее».

Так возникло сегодняшнее искусство МХАТ, его новый реализм — реализм строгий, мужественный и глубокий, исходящий из лучших традиций театра. МХАТ всегда признавал только искусство, насыщенное большими мыслями, — теперь он наполняет свои постановки крупными социальными-политическими идеями».

Мхатовцы жалко учились у народа, у партии великой правде большевизма. Один из лучших актеров революционных лет И. Хмелев говорил: «Видеть и понимать жизнь, уметь ее правильно оценивать научила артистов нашего поколения большевистская партия. Она помогла нам находить правду в искусстве. Всеми своими достижениями, как художник, я обязан великой партии большевиков».

И словно перекликался с ним, звучит голос основоположника Художественного театра гениального Станиславского: «Как открыто работать для своего народа, в тесном общении с ним. Это чувство — результат воспитания, которое дала нам коммунистическая партия во главе с дорогой, любимым Иосифом Виссарионовичем».

Это чувство — основа всех творческих побед Художественного театра. Оно — залог его новых успехов. В тесном единении с народом, руководимым великой партией большевиков, Художественный театр во втором качестве истинности своего существования еще вполне поднимет знамя социалистического реализма и ознаменует грядущие годы новых побед марксизма-ленинизма новыми своими творческими успехами,