

Я. БОЯРСКИЙ

Слава и гордость русского искусства

К 40-летию Московского
Художественного театра

Сорок лет назад, 27 октября 1898 г., открылся Московский Художественный театр — слава и гордость русского искусства. Этот театр, вошедший ныне в легенды имя Горького, по праву занимает первое место на вершине мировой театральной культуры.

Создана Художественного театра было выражением тех идейных тенденций, которые к концу XIX века господствовали в среде передовой русской демократической интеллигенции.

Создателя и основателя Художественного театра К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко прекрасно понимали, что современный им драматический театр не может отразить эти новые общественные явления.

Русский драматический театр той эпохи был крайне консервативен и в области репертуара, и в области театральной методологии. И только в борьбе с этим театром, с его косностью и рутинностью можно было добиться осуществления тех новых театральных идей, которые обождал К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Создавая театр, оба его основателя хорошо знали, за что они ратуют, против чего борются. У них была четкая программа коренной перестройки драматического театра. Эта программа охватывала весь круг театральных вопросов во всех их многообразии. Речь шла не о частичных реформах, а о коренной и резкой перестройке по существу о революции в области театрального искусства.

Вспомнив встречу основателей МХТ в Славянской базаре, во время которой был решен вопрос о создании театра, В. И. Немирович-Данченко говорит: «Не было ни одной части во всем сложном театрально-организационном, для которого у нас не оказалось бы готового положительного опыта» — реформы, реорганизация или даже полной революции. Вся наша беседа заключалась в том, что мы определяли, договаривались

и утверждали новые законы театра. Эти новые законы решительно опирались на все типичное для драматического театра того времени.

14 июля 1898 г., во время первой репетиции, К. С. Станиславский обратился к режиссеру и актерам. В этой речи он просто и ясно рассказал о своих планах: «Мы стремимся создать первый разумный, творческий, объективный театр и этой цели мы посвящаем свою жизнь». Сущность намеченной программы театра К. С. Станиславский формулировала так: «В своем разоруженном революционном стремлении, ради обновления искусства, мы объявим войну всякой условности в театре, в чем бы она ни проявлялась: в акте, постановке, декорациях, костюмах, театровых пьесах и проч.»

Подлинная художественная правда — вот основной лозунг, который, как знали, был поднят молодым театром.

В стремлении к художественной правде театр потерпел критическую перестройку весь арсенал театральных средств, которые в то время составляли основу актерской игры.

Крупнейшей исторической заслугой нового театра в развитии русского реалистического искусства является то, что оно не только создало новые средства театральной выразительности, но и систематизировало и обобщило вновь введенные приемы актерской игры и создал в конечном счете то, что принято называть «системой» Художественного театра.

Вместо спектакля, спешившейся ансамбль, режиссер-инициатор, пьесы и организатор спектакля, свободное действие

и т. д. — все это считается теперь избушкой истины и вошло в творческое бытие каждого советского театра. Но для своего времени это было революционным новаторством, сыгравшим огромную роль в истории нашего театрального искусства.

Обновлению с созданием новой методологии коренным образом была перестроена вся организационная структура театра. Его стремления и принципы, как нельзя явнее, были выражены в самом названии театра — «Художественно-Общественный». Общественный, т. е. для народного искусства — уж одно это название несерьезными представлениями о лице театра. Для того, чтобы создать у зрителя действительное впечатление и облегчить восприятие новых художественных идей, театр вынул ряд новшеств. Скропная архитектура зрительного зала, уют, отсутствие отвлекающих внимание зрителя богатых украшений, развешивая занавес, восприятие выхода артистов на авансцену после актера — все это резко отличалось от господствующего тогда театрального быта.

Новый театр сразу выдвинул на передовые позиции искусство, быстрее завоевав симпатии и признания зрителей.

В своем стремлении к обновлению искусства театр порой ошибался, отставая лишь иногда вперед в художественных величиях. Но при всем этом он никогда не отклонялся от двух своих основных принципов: быть вторым передовым явлением эпохи и быть театром подлинной художественной правды. Практически реализовать эти идеи можно было, только имея соответствующий репертуар.

Проблема современной драматургии возникла перед Художественным театром с самого начала его зарождения. Мысль о драматургии, который нашел бы наиболее верные и яркие краски для выражения чуждой переходных слов драматической интеллигенции, неизменно занимала основателей Художественного театра.

И вот оказывается Чехов с его свобод-

ной драматургией, деликом совпадающей с желаниями театра. Всегда за Чеховым театр близко знакомится с Максимом Горьким. Чехов знал в прошлом будущего, но он не представлял себе ясно, насколько будет это будущее, и не мог указать путей к нему.

В творчестве Горького посетивший проект Чехова против господствующего политического режима сменился активным призывом к политической борьбе. Великий пролетарский писатель прямо и решительно стоял в своих произведениях самые острые общественно-политические и философские проблемы. И не случался тот факт, что на таких горьковских спектаклях в Художественном театре, как «Мещане», «На дне» и «Дети солнца», происходили бурные общественно-политические демонстрации.

В творческой биографии театра, который всегда стремился к искусству, наиболее вышнему периодическому таковы: переводные пьесы эпохи, драматургия Чехова и Горького сыграли решающую роль. Особое значение для театра имела встреча с Горьким, который, по словам К. С. Станиславского, «был главным начинателем и создателем общественно-политической линии в нашем театре».

На ряду с этими крупнейшими драматургами привлекались и другие современные русские драматурги. Однако большинство из них не оказало почти никакого влияния на творческое развитие театра.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла новые, еще неизведанные горизонты для творческого развития Художественного театра. Правда, в первое время театр несколько растерялся от происходящих вокруг гигантских социальных преобразований. Но он со всей искренностью стремился возможно глубже познать окружающий его новый мир идей и чувств.

В этот период созревания своего нового мироощущения театр укладывается от постановки художественно неполноценных пьес, боясь снизить уровень своей театральной культуры. МХАТ упрямно раскрыл свои двери для нового зрителя, показывая ему величественные постановки классической драматургии.

Советский зритель сразу высоко оценил блестящее мастерство театра, его огромную культуру. Но этот зритель требовал, чтобы театр быстрее откликнулся на волнующие события современной жизни.

Под влиянием огромных социальных сдвигов, происходивших в сознании широких масс, был пронесен и великий вольный Художественного театра. Этот процесс завершился в 1927 году постановкой первой советской пьесы «Бронепоезд Врангеля» Иванова. Постановка «Бронепоезда» показала, что коллектив театра сумел познать движущие силы революции. Об этом свидетельствовала огромная симпатия, с которой талантливые артисты, участвовавшие в спектакле, перелали образы революции. Образы партизана Вершинина в исполнении Качалова и Василия Окорова в исполнении Баталова были блестящими достижениями Художественного театра. Симпатизация сцена на колоссальном уровне в его историю, как одно из ярчайших достижений режиссерского и актерского мастерства.

Спектакль «Бронепоезд» — бесспорно переломный момент в жизни театра. За эти дни спектаклем тосковал ряд пьес советских драматургов, в которых театр пытался разрешить различные острые проблемы современности.

В советской драматургии театр искал путей к глубокому познанию новой жизни, к совершенствованию своего искусства. Не все пьесы отвечали творческим требованиям театра, не все они хотели до тех больших философских обобщений, к которым он всегда стремился, но, работая над ними, коллектив и его руководители неизменно оставались верными своим творческим принципам художественного реализма.

Общественно, какую огромную роль в развитии советской драматургии этого периода сыграли постановки горьковских пьес. Великолепный русский язык, замечательная яркость и типичность образов, глубина мысли, острота социальных характеристик, — все это составляет особую притягательную силу горьковской драматургии.

И естественно, что Художественный театр, уже давно охвативший разумной любовью и великим Горьким, снова обратился к его классическим произведениям. Театр останавливается на одной из лучших пьес Горького — «Враги», которая о революции была затронута парской оуперой. Постановка этой пьесы была осуществлена в 1935 году.

Художественный руководитель театра

В. И. Немирович-Данченко в этом из спектакле выделенный спектакль, что современное искусство может быть явлено подлинно реалистическим и глубоким только в том случае, если в нем органически сочетаются три элемента: правда социальная, правда жизненная и театральная».

Постановка «Врагов» наиболее ярко свидетельствует о гармоническом сочетании этих трех элементов. В этой постановке театр продемонстрировал все свое мастерство, накопленное в длительных творческих исканиях. Можно без преувеличения утверждать, что этой постановкой театр начал новый этап, который с полным основанием может быть назван этапом социалистического реализма.

Наиболее значительными достижениями этого этапа являются такие постановки, как «Любовь Яровая», «Земля» и «Анна Каренина».

Но любимым драматургом попрежнему остается Горький, чьи бесспорные в театре носят с честью и гордостью. Уже на протяжении нескольких десятилетий не складывалось с пьесы Художественного театра «На дне». Почти все драматургические произведения Горького нашли свое воплощение на сцене Художественного театра («Мещане», «Дети солнца», «Враги», «Борьба Буланж и другие»).

И наконец, к своему любимому он выстукает с последней пьесой Горького «Достигает и другие». Обращение к творчеству Горького в эти знаменательные дни не случайно. Именно драматургия великого пролетарского писателя наиболее близка театру и по своей природе, и по своим средствам художественного выражения.

Большой и сложный путь прошел Художественный театр за время своего существования, оказав огромное благотворное влияние на развитие всей русской культуры. Соревнувшись юбилейм актерства в полном расцвете творческих сил. В его коллективе — наиболее талантливые силы современного советского актерства. Это великолепные таланты, прекращающиеся при историческом творчестве, крепко спаянные единством творческих идей, глубоко убежденные в справедливости театра разрешить высокие проблемы художественных задач, которые вызывает перед ним великая Сталинская воля.

Издатель — ВСЕСОЮЗНЫЙ

Ответственный редактор М. И. ПОВОП
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФСОЮЗОВ