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, восставший ныне великое имя Горького, по праву занимает первое место на вершине мировой театральной культуры.

Создание Художественного театра было выражением тех великих теней, которые к концу XIX века господствовали в среде передовой русской демократической интеллигенции.

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

Русский драматический театр той эпохи был крайне консервативен 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 объявлял К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Ланченко.

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 многообразиях. Речь шла не о частных реформах, а о коренном и резком переделе по существу о революции в области театрального искусства.

Вспоминая встречу основателей МХТ в Славянской базаре, во время которой был решен вопрос о создании театра, В. И. Немирович-Ланченко говорит: «Не было бы одной мысли по всем судимым театральным вопросам, дад кому-либо у нас не оказалось бы готового положительного плана-революции, революционной или даже полной реформы. Все наша беседа заключалась в том, что мы определяли, договаривались

и утверждали новые законы театра». Эти новые законы решительно опровергали все типичное для драматического театра того времени.

14 июня 1898 г., во время первой репетиции, К. С. Станиславский обратился с речью к актерам. В этой речи он просто и ясно рассказывал о своих планах: «Мы стремимся создать первый разный, воистинный, общедоступный театр и этой цели мы посвятим свою жизнь».

Сущность намеренной программы театра К. С. Станиславский формулировал так: «В своем разрывистейшем революционном стремлении, ради обновления искусства, мы объявляем войну всякой условности в театре, в чем бы она ни проявлялась в игре, постановке, декорациях, костюмах, трагедою пьесы и проч.».

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

В стремлении к художественной правде театр полнее критически переосмыслил 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 он не только создал новые средства театральной выразительности, но и систематизировал и обобщил вновь найденные законы актерской игры и создал в конечном счете то, что принято называть системой Художественного театра.

Длинною спектакля, сплоченный ансамбль, режиссер-интерпретатор, пьесы и организатор спектакля, свободное действие

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

Одновременно с созданием новой методологии коренным образом была перестроена вся организационная структура театра. Его стремления и симпатии, как нельзя ярче, были выражены в самом названии театра — «Художественно-общедоступный». Общедоступный, т. е. для народного зрителя — уж одно это лило неисчерпаемое представление о миссии театра. Для того, чтобы создать у зрителя цельность впечатлений и облегчить восприятие новых художественных идей, театр вывел ряд новшеств. Строгая архитектура зрительного зала, уют, отсутствие отвлекающих внимание зрителя богатых украшений, разрывной занавес, воспрещение выхода артистов на авансцену после актов — все это резко отличало от господствующего тогда театрального бытия.

Новый театр сразу выдвинулся на передовые позиции искусства, быстро завоевав симпатии и признания зрителей.

В своем стремлении к обновлению искусства театр первой опылся, оставаясь лишь малыми литературными и художественными веяниями. Но при всем этом он никогда не отклонялся от двух своих основных принципов: быть рупором передовых идей эпохи и быть театром подлинной художественной правды. Практически разрешить 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 чаяний передовых слоев демократической интеллигенции, неминуемо затмила основатель Художественного театра.

И вот появляется Чехов с его своеобразной драматургией, целиком совпадающей с

идеями Художественного театра. Всегда за Чеховым театр близко знакомится с Максимом Горьким. Чехов задал прекрасную будущему, но он не представлял себе ясно, как оно будет это будущее, а не мог указать путей к нему.

В творчестве Горького пассивный протест Чехова против господствующего политического режима сменялся активным призывом к политической борьбе. Великий драматург писал прямо и решительно о ставив в своих произведениях самые острые общественно-политические и философские проблемы. И не случался тот фальш, 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 выпукло пережившему самые перемены идеи эпохи, драматургия Чехова и Горького сыграла решающую роль. Особое значение для театра имела встреча с Горьким, который, по словам К. С. Станиславского, «был главным вдохновителем и создателем общественно-политической жизни 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 расцвета 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 уклоняется от постановки художественно неполноценных пьес, боится снизить уровень своей театральной культуры. МХАТ широко раскрывает свои двери для нового зрителя, показывая ему величественные постановки классической драматургии.

Сознательный зритель смотрит высоко оцененные блестяще искусство театра, его огромную культуру. Но этот зритель требует, чтобы театр быстрее откликнулся на волнующие события современной жизни.

Под влиянием огромных социальных сдвигов, происходящих в сознании широких масс, шел процесс и идейной эволюции Художественного театра. Этот процесс завершился в 1927 году постановкой первой советской пьесы «Ворошизм» Всеволода Мейерхольда. Постановка «Ворошизм» показала, что коллектив театра сумел познать движущие силы революции. Об этом свидетельствовала огромная аудитория, в которой талантливые артисты, участвовавшие в спектакле, передали образы революционеров. Образы партизана Верякина в исполнении Качалова и Василия Острова в исполнении Веталова были блестящим достижением Художественного театра. Знаменитая сцена на казачьи входы в его историю, как одно из ярчайших достижений режиссерского и актерского мастерства.

Спектакль «Ворошизм» — бесспорно переломный момент в жизни театра. За этим спектаклем последовал 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 кохотили до тех больших философских обобщений, к которым он всегда стремился, но, работая над ними, коллектив и его руководитель неизменно оставались верными своим творческим принципам художественного реализма.

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

И естественно, что Художественный театр, уже давно связанный узлами тесной дружбы с великим Горьким, снова обращается к его классическим произведениям. Театр оставался на одной из лучших пьес Горького — «Враги», которая до революции была запрещена первой цензурой. Постановка этой пьесы была осуществлена в 1935 году.

Художественный руководитель театра

В. И. Немирович-Ланченко в одном из своих выступлений сказал, что «проникновенно реалистическим и глубоким оказался в том случае, если в нем органически сочетаются три элемента: правда событий, правда жизни и театральность».

Постановка «Враги» 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 также постановки, как «Любовь Яровая», «Земля» и «Анна Каренина».

Но любимым драматургом современности остается Горький, его бесмертные для театр восток с честью и гордостью. Уже на протяжении нескольких десятилетий не сходило со сцены Художественного театра «На дне». Почти все драматургические произведения Горького нашло свое воплощение на сцене Художественного театра («Мещане», «Дети солнца», «Враги», «Еврей Вульчик и другие»).

И, наконец, в своем издании он выступил с последней пьесой Горького «Остатки и другие». Обращение к творчеству Горького в эти знаменательные дни не случайно. Именно драматургия великого претерпевшего 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, оказал огромное благотворное влияние на развитие всей русской культуры. Сорокалетний юбилей знаменует театр в полном расцвете творческих сил. В его коллективе — наиболее талантливые силы современного советского актерства. Эти великолепные таланты, представляющие три актерских поколения, крепко спаянные единством творческих идеалов, глубоко убеждены в способности театра разрешить высшие идейные и художественные задачи, которые выдвигает перед ними великая Сталинская эпоха.