

Московский Художественный театр

Московский Художественный академический театр имени М. Горького отмечен своей высокой наградой — орденом Ленина. Ряд выдающихся артистов театра награждены орденами, некоторые из них присвоено почетное звание народных артистов СССР. Художественный театр дал за годы революции яркие и замечательные спектакли, светельствующие о том, что театр крепко вошел в жизнь нашей страны.

В 1898 году в Москве открылся Московский Художественный общедоступный театр. Его основателями были К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко. Постепенно этот малый театр завоевал мировую славу и оказал обогащающее влияние на сцену своей родины и на зарубежные театры. Он поставил своей целью дать широкие слои зрителей лучшее произведение классиков в современной драматургии в наилучшем исполнении. Начал он с крошечной — в небольшом помещении, с небольшой труппой.

Первое, что резко отличало Художественный театр, — это выдержанность и значительность его репертуара. Простое перечисление авторов, пьесы которых театр играл за свое 39-летнее существование, обнаруживает его высокую требовательность. Иностранные классики — Шекспир, Голдони, Мольер, Вайрон, Дюкленс, Вольтер. Русские классики — Горький, Чехов, Л. Толстой, А. К. Толстой, Островский, Писемский, Пупкин, Гоголь, Грибоедов, Тургенев, Достоевский, Салтыков-Щедрин. Современная драматургия — Тренев, Вс. Иванов, Леонов, Катаев, Ю. Олеся, Юрбичев и другие.

Слава Художественного театра обрывается в еще большей степени тем, что для выбранного им репертуара он нашел самые убедительные и правдивые приемы сценического воплощения.

Когда вы посещаете зал Художественного театра, вы в первую очередь обращаете в глаза простота и скромность от-

делки, непохожая на блестящую бутафорию и пышную нарядность других театров. Простота и правдивость являются отличительными свойством всего искусства МХАТ. Они достигаются путем упорной работы, тщательской изобретательности, режиссерского и актерского вдохновения.

Художественный театр опирается на лучшие традиции русского реалистического искусства. Он последовательно и категорически провозгласил требованиями простоты и правдивости все стороны театральной деятельности. Такое единство могло возникнуть в результате работы замечательных режиссеров-художников. Станиславский и Немирович-Данченко — люди большой творческой смелости, смелости взглядов и внутреннего темперамента, сохранявшие до настоящего времени всю силу своего ума, мощь таланта. Они собрали вокруг себя молодую талантливую труппу.

Театр добился того, что любил, хотя бы трепещущая, роль исполнялась с таким же вниманием и талантом, как ведущая роль в пьесе. Спавшие единство художественных взглядов, глубоко воспринятые режиссерские методы своих учителей, актеры МХАТ составляют единую труппу, члены которой часто понимают друг друга с полуслова и могут играть в общем тоне и едином стиле. Оттого-то даже же участвуют в массовых сценах начинающие МХАТ — значит привносить органическое участие в спектакле.

Художественный театр хотел, чтобы на сцене прошла яркая, конкретная жизнь, гораздо более значительная и глубокая, чем обычное театральное представление. Он боролся против всех случайностей, против господствующего в других театрах невнимания к жизни, против лишних и бутафорских штампов.

Чем дальше он работал, тем больше он осмысливал от интуитивных мелочей и лишней детализации. Ему стало ясно, что обстановка на сцене должна быть кон-

кретной, точно соответствовать действительности, но лишь в той мере, в какой она способна дать не поразжение жизни, а передать самое типичное, самое выразительное.

Такой же глубокий и сложный путь Художественный театр прошел в области актерского искусства. Упорно трудясь и вдохновенно изобретая, театр шаг за шагом все дальше углублялся в тайны актерского мастерства.

У В. И. Немировича-Данченко существует такой принцип — только «тот режиссер хорош, которого в замечательном спектакле незаметно». Режиссер только помогает актеру раскрыться наиболее глубоко и повять образ наиболее смело и свежо. На сцене актер должен не «играть» образ, а «жить» им «быть».

Несмотря на временные увлечения основным в символическим театром, МХАТ все более убеждался, что настоящее театральное искусство может быть основано только на глубоком реализме, на ясной и твердой сцене. Реализм оставался главным принципом его творчества.

В самые трудные годы реакции Художественный театр стоял проваления, которые будили, волновали зрителей. Он не был театром революционным в прямом смысле этого слова, но также спектакли, как «Доктор Штокман» Ибсена или пьесы Чехова, особенно же пьесы Горького, явились для Москвы и всей остальной страны большим общественным событием, так как в живых образах они раскрывали те мысли и стремления, которые жили в лучших представителях русской интеллигенции.

Огромную роль в этом смысле сыграла драматургия М. Горького. Горький оказал колоссальное влияние на расширение горизонтов театра и на проникновение на его сцену социальных идей тех лет. Не удивительно, что первое правительство отозвало драмок репрессий на стремление театра быть проводником прогрессивно-общественных

идей. На театр сыпались цензурные запрещения, реакционная печать выступала против него, подвергала насмешкам.

Уже в 1914—1916 годах театр увидел полный разрыв между своими намерениями и возможностью их осуществления. Россия переживала тяжелую реакцию. Художественному театру нечего было стоять. Он уезжал преимущественно в провинцию, классикам и все с большим отчаянием видел, что его искусство теряет нужное общественное окружение и связь с народом. В годы войны это стало особенно ясно. Театр почувствовал современную необходимость перехода к более широким проблемам и программам, чем те, на которые позволял ему откликаться современная ему драматургия, откликавшаяся глубочайшим песенником. Поэтому он, отказываясь от старых постановок, искал спасения в работе над классиками и в усиленной разработке вопросов актерского воспитания.

Освобождение театру принесла Октябрьская социалистическая революция. С самых первых шагов театр был окружен общественным вниманием и поддержкой. Страна видела, что получает в наследие от прошлой культуры замечательную художественную сокровищницу. И хотя народ ждал от этого театра самых ярких откликов на происходившие революционные события, тем не менее никто не торопил театр и не требовал от него снижения своего мастерства. Наоборот, от театра хотели и ждали, чтобы он отдал все свое богатство, все свое вдохновение на то, чтобы показать народу, зрителю великодушные произведения классического искусства и новую, полную новую драматургию, которая отражала бы жизнь советской страны.

Художественный театр почувствовал в окружающей эпохе оплодотворяющую силу и мощь. Он упорно и талантливо воспитывал молодые кадры, которые, наряду со старыми, составляя сейчас его труппу. Руководители театра считают, что никогда еще не обладали такого рода сильным составом, как в настоящее время. Он сохранил в своем составе наиболее крупных актеров, как Качалов, Москвин, Леонидов, Язынов и Биннлер-Чехова, которые прошли с ним весь его творческий путь. Он сохранил своих руководителей и ос-

нователей, которые продолжают упорно вести его художественную линию. Он создал кадры молодых режиссеров. В его труппу вошла молодежь, воспитанная уже за годы революции, неотрывно связанная с жизнью страны и работающая на основе проверенных методов театра. Такие имена, как Тарасова, Еланская, Степанова, Андреева, Добронравов, Хмелев, Язынов, Кедров и многие другие, стоят в первом ряду советских актеров.

Художественный театр сохранил в своем репертуаре наиболее крупные достижения своих прежних лет. До настоящего времени ставятся такие вещи, как трагедия Толстого «Парь Федор Иоаннович», впервые поставленная в 1898 году, «На дне» Горького — в 1902 г., «Вишневый сад» Чехова — в 1904 г., «Сивая птица» Метерлинка — в 1908 г. Вместе с тем он ввел в свой репертуар, наряду с советскими пьесами, также классические произведения, как «Женитьба Фигаро» Вольтера, «Горькое сердце» и «Роза» Островского, «Мертвые души» Гоголя, «Пиковый клуб» Диккенса, «Воскресение» и «Анна Каренина» Толстого. Театр как бы развил рамки своего творчества. Но во все эти работы театр привнес нечто существенно новое, что отличает его постановки классических произведений от спектаклей предреволюционных лет. Он берет классические пьесы на широким социальном фоне.

Он осмысливает романы Толстого от религиозной проповеди и видит в «Воскресении» не морализирующего Толстого, а пылающее яркими красками, богатое социальное поэзию. В «Анна Каренина» Художественный театр видит глубочайшее разоблачение жизни светской морали и императорского закона паризма. Он дает эти спектакли, передавая атмосферу эпохи, прелесть языка, сложность образов, тонкость психологических переходов.

Еще ярче сказались эти свойства МХАТ на спектаклях современного репертуара. Впервые в МХАТ правда революции с потрясающей силой звучала в «Броневое» в инсценировке повести Вс. Иванова, показанной и 10-летию Октябрьской социалистической революции. Театр хотел избежать декламационности, сохранить ступенчатый пафос и большую человечность по-

казображения гражданской войны и партизанского востания. И он рассказал о народе, восставшем за свою свободу. Театр с горячностью и радостью ощутил в этом спектакле свою творческую связь с революционной действительностью.

Театр ошущает внимание и любовь советского зрителя. Эта любовь порожила массе возлагает на театр самые большие обязательства. Потому-то он и направляет все свои силы к тому, чтобы раскрыть, наряду с величайшим классическим наследием, социальный смысл пьес советской действительности.

Театр посвящает ряд спектаклей политическим проблемам современности. Он показал на своей сцене гражданскую войну, современную деревню, жизнь современной молодежи, научную среду, в чем ближе он сопирасился с действительностью, тем яснее видел, насколько она оплодотворяет его творчество, захватывает зрителя.

Театр считает, что простота и правдивость необходимы и доступны советскому театру больше, чем какому бы то ни было. Он полагает, что надменная декламационная и парочная кривляющая чужды нашей эпохе. Оттого он предпочитает неширокую строгость кричащей неестрости костюма и самодовольной пышности декорации. Он стремится к тому, чтобы зритель во все время действия был взволнован, образован, ошелесен, потрясен спектаклем.

Как и в предреволюционные годы, М. Горький оказал решающее революционное влияние на театр. МХАТ поставил «Идиот» Горького и в пьесе ощутил тот единственно возможный подход к действительности, который всегда соединяет в неразрывное целое классовый и художественный анализ.

Советская действительность вливается в МХАТ горячностью мысли и правдой больших чувств.

Театр давно ждал произведения, которое поможет ему раскрыть поэзию и героизм советской действительности в ее целом с той художественной радостью, которая воплощает сейчас весь коллектив театра, принимающий награждение его орденом Ленина как величайшее творческое обязательство перед страной.