

Заочный университет культуры

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

«Художественный театр является национальной гордостью нашей страны».

М. ГОРЬКИЙ.

Как нельзя мыслить русскую культуру без Пушкина и Толстого. Глинка и Мусоргского. Репина и Сурикова. Чехова и Горького, так нельзя ее представить себе без художественного театра. «Художественный театр» — это также хорошо и значительно, как Третьяковская галерея, Василий Блаженный и все самое лучшее в Москве. Не любить его — невозможно, не работать для него — преступление», — так писал А. М. Горький в письмах к Чехову.

В годы, предшествовавшие основанию театра, бездельная, ремесленная драматургия торжествовала в императорских театрах Москвы и Петербурга и на провинциальных сценах. Актеры повторяли истертые театральные приемы все более отрывались от действительности.

В 1897 году съезд сценических деятелей констатировал упадок театрального дела в России. Многие передовые люди русского театра (Островский, Ленский, Южин и другие) пытались в условиях императорской цензуры реформировать театральное искусство. Но они не могли изменить существующее положение.

Середина девяностых годов, по определению В. И. Ленина, была началом пролетарского периода освободительного движения. Трудовая интеллигенция революционизировалась. Она нуждалась в искусстве, которое могло бы выразить ее мысли и чувства. Она нуждалась в театре, который должен был стать трибуной ее идей. Таким театром явился Московский художественный, основанный в 1898 году Станиславским и Немировичем-Данченко.

Выдающиеся режиссеры внимательно изучали лучшие достижения сценического искусства России и Запада, чутко прислушивались ко всему новому в литературе и драматургии. Каждый из них прошел большой творческий путь. К моменту открытия Художественного театра К. С. Станиславский уже проявил себя как крупный актер и режиссер, всем своим творчеством утверждавший, что «этот путь самый верный, который ближе ведет к правде и жизни». Он видел назначение актера в том, чтобы быть «толкователем высоких человеческих чувств, стать руководителем и воспитателем публики». Всеобщее признание завоевал и Немирович-Данченко — один из крупнейших деятелей русского театра.

26 июня 1898 года, обращаясь к труппе перед началом первой репетиции, Станиславский определил цели и задачи нового театра: «Мы приняли на себя дело, имеющее не простой, частный, а общественный характер. Не забывайте, что мы стремимся осветить темную жизнь бедного класса, затерянные, восторженные минуты среди той тьмы, которая покрывает их. Мы стремимся создать первый разумный, нравственный общедоступный театр, и этой высокой цели мы посвящаем свою жизнь».

Создание театра не встретило поддержки со стороны буржуазной московской общественности. Против его организации выступила городская дума. Она решительно отклонила проект Станиславского и Немировича-Данченко, отклонила им в субсидии. Была усилена цензура. Несмотря на все трудности, Художественный театр стал рупором демократической интеллигенции.

Свое открытие МХАТ ознаменовал пьесой А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» 14 (26) октября 1898 года. Эта пьеса в течение тридцати лет пролежала под запретом царской цензуры и теперь поразила зрителей не только верностью исторической правде, новизной и смелостью режиссерских задач, живостью и динамичностью массовых сцен, но и выдающимся исполнительским мастерством актеров, особенно Москвитин. В образе «жалкого царя» он показал крушение философии «цезаризма» и «всепрощения», бесплодность отвлеченного гуманизма, что привело царя Федора к жизненному и идейному краху.

В репертуаре Художественного театра преобладали спектакли на темы современности. Зрителей волновали пьесы Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов» и Горького «Мещанин», «На дне», «Дети солнца». Чехов и Горький были тесно связаны с Художественным театром. Самые передовые русские писатели соединили свою судьбу с самым передовым театром. Они подвергали острой критике буржуазное понимание долга, чести, любви, дружбы, искусства.

Пьесы Чехова будили тревожные мысли. Они наполняли горькими раздумьями о смысле жизни и назначении человека, будили веру в неизбежность лучшего будущего. Первый спектакль «Чайка» произвел на зрителей ошеломляющее впечатление. Неподвижная простота внешнего выражения, исключительная глубина в передаче образов заставляли. Никогда еще на сцене не переживалась с таким трепетом окружающая жизнь. Казалось, что зритель видит близких ему людей, видит самого себя. Уходя из театра, многие приходили к мысли: «Так больше жить нельзя». Протест против господствующей лжи и пошлости рождал и пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад».

На спектаклях чеховских пьес нельзя было не чувствовать неблагоприятную окружающую действительность, нельзя было не понимать, что она наполнена страданиями и тоской, что господствующий общественный строй душит таланты, разменивает большие идеи на мелкие бытовые догматы и что мириться с этим было невозможно. Лирические, возлюбленные спектакли, скрывавшие социальную неправду современной жизни, убеждали в том, что человек и заставляли верить в прекрасное будущее, но не указывали ни пути к этому будущему, ни конкретного выхода из жизненных противоречий.

Должен был появиться драматург, который осветил бы жизнь с новой стороны, не затронутую Чеховым. Таким драматургом стал Горький, отразивший в своем творчестве борьбу русского народа за свое освобождение. «Главным наблюдателем и создателем общественно-политической линии в нашем театре был А. М. Горький», — говорил Станиславский.

Если Чехов первый поставил перед театром новые общественно-художественные задачи, то Горький, как драматург, дал острый социальный анализ современного общества и звал зрителей к активной борьбе. Первые спектакли «Мещанин» весной 1902 года в Петербурге, во время гастролей театра, приобрели крупное общественно-политическое значение. Драматург не только гневно разоблачал несправедливую идеологию мещанства, буржуазную, природу анархического бунтарства, но и утверждал идеологию революционного пролетариата. В образе Нила он показал представителя рабочего класса, ясно видящего цель своей жизни и готового на непримиримую борьбу во имя ее осуществления. Еще сильнее критика буржуазного строя звучала в спектакле «На дне».

Общая на сцене трагическую правду действительности, показывая жизнь общественных низов, театр стремился не только изобразить мир страдания и нищеты «ужасная, неприглядная ищущая капиталистического общества», но и вскрыть и разоблачить отвратительную сущность того строя, который превращает людей в рабов. В образе втикатной в грязь Настеньки, изуродованную, опустошенную душу которой О. Л. Книппер передала с долгием драматизмом, в спившемся бароне, шулере, для которого В. И. Качалов нашел острейшие средства сценического перевоплощения, Горький рисовал людей

выброшенных на самое «дно» жизни. «Успех пьесы — исключительный, в яичке подобного же ожидал», — писал Горький в декабре 1902 года. — Владимир Иванович Немирович-Данченко так хорошо расточил пьесу, так разработал ее, что она пропадет ни одно слово».

Действительно, в Художественном театре по-новому была понята роль режиссера. В режиссуре увидели актеры художника-творца. Станиславский и Немирович-Данченко умело доносили до сознания зрителей идейный смысл пьесы, особенности стиля автора. Каждый участник спектакля твердо знал возложенную на него задачу. Режиссеры совместно с молодым актерским коллективом находили верное выражение внутренних переживаний героев и делали для зрителя ясным и убедительным конфликт, заложенный в пьесе. Театр искал такого единства всех частей спектакля, при котором бы актер, обстановка, свет, звуки сливались в одно целое.

Труппу Художественного театра составили участники общества «Искусства и литературы», работавшие раньше со Станиславским, и ученики Немировича-Данченко, выполнявшие первое требование режиссеров: «Люби искусство в себе, а не себя в искусстве». Путем длительной работы, неустанных поисков создавался знаменитый коллектив театра. Его выдающиеся актеры О. Л. Книппер-Чехова, И. М. Москвитин, В. И. Качалов, Л. М. Леонидов, М. П. Лилина, М. Г. Савицкий, А. Р. Артем, В. В. Луцкий, А. Л. Вишневский, Б. Ф. Гринберг посвятили театру свой талант, всю свою жизнь. Станиславский и Немирович-Данченко ставили перед актером задачу «играть» образ, а не просто усвоить его внутреннюю жизнь, его интересы, его привычки, манеры, быть в каждой роли новым, неповторимым, до конца убедительным. Этому правилу следовали выдающиеся артисты.

Огромная историческая заслуга Художественного театра заключается в том, что в поисках правды, углубляясь в изучение прошлой и современной жизни, внимательно оценивая факты, театр пришел к истинному пониманию роли и значения человеческого участия в свершении событий, а как реальную, действительную силу истории. Часто театр «договаривал» за автора, подолзал к каждому его намеку, чтобы развить и дополнить материал пьесы. Но во всей глубине понять и раскрыть тему народа, показать роль и значение народных масс в исторических событиях Художественный театр смог только после Октября.

Большая Октябрьская социалистическая революция сделала искусство МХАТ более ярким, насытила новым социальным содержанием.

Важным этапом в истории советского театра был спектакль МХАТ «Бронепоезд 14—69» В. В. Иванова в 1927 году. Новое социальное углубление раскрытия классики театр дал в спектаклях «Горячее сердце» А. Н. Островского (1926 г.), «Воскресенье» по Л. Н. Толстому (1930 г.), «Мертвые души» по Н. В. Гоголю (1932 г.), «Враги» по А. М. Горькому (1935 г.).

МХАТ активно работал с советскими драматургами и способствовал появлению ряда новых пьес. В числе лучших постановок театра — драмы К. А. Гренева, А. Е. Корнейчука, К. М. Симонова.

В советское время в МХАТ выросло новое поколение замечательных актеров. Среди них: М. М. Тарханов, Н. П. Хмелев, Б. Г. Добронравов, Н. П. Баталов, О. Н. Андреев, К. Н. Еланский, М. Н. Кедров, А. К. Тарасова, А. Н. Гривов, Б. Н. Иванов и другие.

Практически разработанная и творчески обоснованная в советское время творческая система Станиславского стала основой мастерства советских актеров и режиссеров. Художественный метод МХАТ оказал большое влияние на развитие мирового театра.

Партия и правительство высоко оценили достижения МХАТ. В 1920 году театр получил наименование академического. В 1932 году ему было присвоено имя А. М. Горького. Театр награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

А. ЖУЛДЫБИНА.
Преподаватель сопартишкол.