

ГОРДОСТЬ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

К 100-летию первого профессионального театра корифеев украинской сцены

Сегодняшние идейно-художественные достижения театра Советской Украины, своеобразно отражают весь его творческий путь, начавшийся на заре новой эры и ставший закономерным продолжением реалистических достижений украинской дооктябрьской театральной культуры.

Среди этих замечательных достижений прошлого театру, основанному в 1882 году в Елизаветграде (нынешнем Кяровограде) Марком Кропивницким, принадлежит особое место. По решению ЮНЕСКО в октябре этого года деятели сценической культуры мира торжественно отмечают его столетие. Почему же такой скромный, на первый взгляд, исторический факт, как организация провинциальной театральной труппы, заинтересовал мировую культурную общественность? Почему именно театр М. Кропивницкого и его учеников и единомышленников, который часто называют театром корифеев, стал качественно новым этапом в развитии сценической культуры последней четверти XIX — начала XX веков, дал могучий толчок развитию украинской классической драматургии, режиссерской и актерской школы?

Прежде всего потому, что этот театр положил начало периоду высокого художественного подъема украинской дооктябрьской профессиональной театральной культуры. Потому, что он был кровно связан с трудовым народом, с его жизнью, думами, устремлениями, с его художественной культурой, постоянно черпая образы, сценические краски из неиссякаемых фольклорных источников, последовательно утверждая жизненную правду. Потому, что в различных по жанровым и стилевым признакам спектаклях этого театра, созданных на основе пьес И. Котляревского, Т. Шевченко, М. Кропивницкого, М. Старицкого, И. Карпенко-Карого, П. Мирного, зазвучал гневный протест против социального угнетения, неравенства и несправия трудового крестьянства, против жестокости сельской буржуазии, воспевались духовное богатство, душевная красота и мудрость родного народа, а в ярких этнографически-бытовых эпизодах вставали народные обряды, обычаи, песни, танцы.

Совместно с учениками и единомышленниками М. Кропивницкий продолжил и обогатил традиции профессионального украинского театра, созданного И. Котляревским и М. Щепкиным, укрепил и углубил связи с русской театральной культурой. Он обогатил эстетику национальной

сцены, глубоко народные и реалистические ее принципы, связанные с творчеством Г. Квитки-Основьяненко, Т. Шевченко. Знаменательно, что свою творческую жизнь труппа М. Кропивницкого начала в октябре 1882 года именно постановкой «Наталки Полтавки» И. Котляревского, воплощение которой ее автором совместно с великим М. Щепкиным в Полтаве в 1819 году возвестило рождение национального профессионального театра.

Над театром М. Кропивницкого сияло созвездие ярких талантов, среди которых — незабвенные имена гениальной Марии Заньковецкой, Ивана Карпенко-Карого, Панаса Саксаганского, Николая Садовского, Михаила Старицкого, Марии Садовской-Барилотти. Самообытним искусством его актеров и режиссеров искренне восхищались выдающиеся писатели, деятели культуры России. В их числе — Л. Толстой и А. Чехов, П. Чайковский и И. Репин. Поклонниками корифеев украинской сцены были и основатели Московского художественного театра К. Станиславский и В. Немирович-Данченко.

Восхищаясь предельной правдивостью, задушевностью и эмоциональной силой актерской игры Марии Заньковецкой, В. Немирович-Данченко подчеркивал, что «она умела говорить со сцены общечеловеческим языком чувств и в то же время оставалась во всех своих сценических шедеврах верной дочерью своей родной Украины». А К. Станиславский писал, что имена корифеев украинского театра «вошли золотыми буквами на скрижали мирового искусства».

Создавая свой театр, М. Кропивницкий заботливо и внимательно подбирал будущих актеров, ориентировался на одаренную молодежь, еще не испорченную рутинной провинциальной сцены, стремился привлечь к сотрудничеству выдающихся мастеров. В 1883 году наряду с ним театр возглавил драматург и поэт Михаил Старицкий, который также проявил большой режиссерский талант и помог значительно расширить репертуар, актерский состав, количественно увеличить оркестр и хор, что позволило наряду с драмами и комедиями осуществлять постановки национальных оперетт и опер, в частности произведений Н. Лысенко. А спустя два года коллектив разделился на две труппы, наряду с которыми разворачивала деятельность новые объединения украинских артистов.

Так из плодородного зерна,

посеянного М. Кропивницким, выросли молодые побеги, появлялись коллективы, которые ориентировались на опыт и художественные принципы корифеев. И хотя были они зачастую весьма различными по своему художественному уровню и актерским возможностям, большинство из них делало полезное дело, взволнованно рассказывая о тяжелой доле трудового народа, о его высоких моральных качествах.

Украинские театральные труппы, не имея своего стационарного помещения, страивались по многим городам Российской империи, работали в очень сложных условиях, постоянно подвергаясь жестоким притеснениям со стороны царизма. Во главе лучших из них стояли художники многогранные и универсальные. Так, в частности, М. Кропивницкий — замечательный актер, выдающийся режиссер и драматург, прекрасный певец и композитор, одаренный сценограф и организатор театрального дела. М. Старицкий — талантливый режиссер и драматург, поэт и переводчик, чтец и музыкант, художник и теоретик искусства. И. Карпенко-Карый был не только выдающимся драматургом, но и обладал талантом актера и театрального критика. Его братья П. Саксаганский и Н. Садовский были не только выдающимися актерами и режиссерами, но и хорошо пели, сами писали пьесы, проявляли себя прекрасными воспитателями актерской молодежи, театральными публицистами и теоретиками сценического искусства.

Корифеи понимали театр как высокую трибуну, с которой, по выражению П. Саксаганского, они стремились выступать «в защиту украинского простого люда». Главное предназначение своего театра М. Кропивницкий видел в служении трудовому народу, а М. Старицкий считал, что театр — это живая, понятная всем, даже неграмотному, книга, которая учит жить. Актеры театра М. Кропивницкого, как и он сам, вышли из народных масс и никогда не отрывались от народной почвы, от чистых фольклорных источников. Задушевная песня, искрометный танец, мудрое народное слово, сочный юмор органически сочетались в своеобразных музыкально-драматических представлениях, которые масштабно и эмоционально насыщенно рисовали правдивые предельно достоверные картины жизни.

Художественные традиции и достижения М. Кропивницкого и М. Старицкого развил и обогатил Николай Садовский,

Марко Лукич КРОПИВНИЦКИЙ.

Портрет работы художника С. Грузберга.

который в 1907 году создал в Киеве первый украинский стационарный театр. Объединив талантливых актеров во главе с М. Заньковецкой в прекрасный исполнительский ансамбль, создавая яркие и в то же время психологически правдивые спектакли, Н. Садовский значительно расширил репертуар национальной сцены, осуществляя постановки произведений не только Котляревского, Шевченко, Кропивницкого, Карпенко-Карого, Ивана Франко и Лесь Украинки, но и русских драматургов в переводе на украинский язык, в частности «Ревизора» Н. Гоголя и «Доходного места» А. Островского, а также опер и оперетт Н. Лысенко, С. Гулака-Артемовского, К. Стеценко, Д. Сичинского, С. Монюшко, Б. Сметаны, П. Масканы.

В театре Н. Садовского успешно обновлялись принципы национальной режиссерской и актерской школы, шел плодотворный процесс овладения достижениями русской сценической культуры, в частности опытом Московского художественного театра и сценическими открытиями К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Под руководством Н. Садовского успешно работали И. Марьяненко, А. Борисоглебская, М. Литвиненко — Вольгемут, Е. Петляш, Е. Хуртовная, В. Василько, А. Курбас, которые принесли лучшие реалистические традиции корифеев на украинскую советскую сцену, стала активными творцами нового, рожденного великим Октябрем револю-

ционного театра.

В процессе становления театральной культуры Советской Украины особенно значительную роль сыграла творческая деятельность М. Заньковецкой и П. Саксаганского, под могучим благотворным воздействием которых воспитывалось новое поколение украинских актеров. Примечательно, что именно М. Заньковецкой первой среди деятелей искусства республики было присвоено почетное звание народной артистки УССР. П. Саксаганский вместе со своим учеником Б. Романником стал в 1922 году основателем ныне одного из ведущих в нашей стране академического драматического театра имени М. Заньковецкой, который с 1944 года работает во Львове. В 1936 году первым среди деятелей советского театра одновременно со К. Станиславским и В. Немировичем-Данченко П. Саксаганский получил высшее почетное звание — народный артист СССР.

Мастера современного украинского советского театра бережно хранят и успешно развивают традиции театра корифеев, постоянно обращаются к воплощению классической национальной драматургии. Новые поколения режиссеров и актеров, объединенных в 80 разнообразных театральных коллективов, с уважением и любовью изучают наследие, опыт корифеев. Он помогает им утверждать идеи, темы и образы нашего героического времени.

Ю. СТАНИШЕВСКИЙ.
Доктор искусствоведения.