

Слава и гордость русского искусства

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

Создание Художественного театра было выражением тех идейных течений, которые в конце XIX века господствовали в среде передовой русской демократической интеллигенции.

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

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 рутинной можно было добиться осуществления тех новых театральных идей, которые объединяли 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 всем их многообразии. Речь шла не о частичных реформах, а о крутом и резком переломе, по существу о революции в области театрального искусства.

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

К 40-летию Московского Художественного театра

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 рассказал о своих планах: «Мы стремимся создать первый разумный, нравственный, общедоступный театр и этой цели мы посвящаем свою жизнь».

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

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

В стремлении к художественной правде театр подверг критическому пересмотру 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, необычайно убедительно передающие правду жизни, но и систематизировал и обобщил вновь найденные приемы актерской игры и создал в копечном счете то, что принято называть «системой» Художественного театра.

Единство спектакля, сценический ансамбль, режиссер-интерпретатор пьесы и организатор спектакля, связное действие

и т. д. — все это считается теперь азбучной 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 пересмотрена вся организационная природа 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 давало исчерпывающее представление о линии театра. Для того, чтобы создать у зрителя цельность впечатления и облегчить восприятие новых художественных идей, театр вводил ряд новшеств. Скрамная архитектура зрительного зала, уют, отсутствие отвлекающих внимание зрителя богатых украшений, раздвижной занавес, воспрещение выхода артистов на аплодисменты после актов — все это резко отличалось от господствующего тогда театрального быта.

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

В своем стремлении к обновлению искусства театр порой ошибался, отдавая дань модным литературным и художественным веяниям. 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, неизменно занимала основателей Художественного театра.

И вот появляется Чехов с его своеоб-

разной драматургией, целиком совпадавшей с исканиями театра. Вслед за Чеховым театр близко знакомится с Максимом Горьким. Чехов звал к прекрасному будущему, но он не представлял себе ясно, как будет это будущее, и не мог указать путей к нему.

В творчестве Горького пассивный протест Чехова против господствующего политического режима сменился активным призывом к политической борьбе. Великий пролетарский писатель прямо и решительно ставил в своих произведениях самые острые общественно-политические и философские проблемы. И не случаен 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 выпукло передающему самые передовые 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 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 невиданные горизонты для творческого расцвета Художественного театра. Правда, в первое время театр несколько растерялся от происходивших 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 миросозерцания театр уклоняется от постановки художественно неполноценных пьес, боясь снизить уровень своей театральной культуры. МХАТ широко раскрыл свои двери для нового зрителя, показывая ему великодушные 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, шел процесс и идейной эволюции Художественного театра. Этот процесс завершился в 1927 году постановкой первой советской пьесы «Бронепоезд» Всеволода Иванова. Постановка «Бронепоезда» показала, что коллектив театра сумел понять движущие силы революции. Об этом свидетельствовала огромная симпатия, с которой талантливые артисты, участвовавшие в спектакле, передали образы революции. Образы партизана Вершинина в исполнении Качалова и Васки Окорока в исполнении Баталова были блестящим достижением Художественного театра. Знаменитая сцена па колокольне вошла в его историю, как одно из ярчайших достижений режиссерского и актерского мастерства.

Спектакль «Бронепоезд» — 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 доходили 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.

Общезвестно, 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 связанный узами тесной дружбы с великим Горьким, снова обращается к его классическим произведениям. Театр останавливается на одной из лучших пьес Горького — «Враги», которая до революции была запрещена царской цензурой. Постановка этой пьесы была осуществлена в 1935 году.

Художественный руководитель театра

В. И. Немирович-Данченко в одном из своих выступлений сказал, что «произведение искусства может быть названо подлинно реалистическим и глубоким только в том случае, если в нем органически сочетаются три элемента: правда социальная, правда жизненная и театральность».

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

Но любимым драматургом попрежнему остается Горький, чье бессмертное имя театр носит с честью и гордостью. Уже на протяжении нескольких десятилетий не сходит со сцены Художественного театра «На дне». Почти все драматургические произведения Горького нашли свое воплощение на сцене Художественного театра («Мещане», «Дети солнца», «Враги», «Егор Булычев и другие»).

И, наконец, к своему юбилею он выступает с последней пьесой Горького «Достигаев 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. Сорокалетний юбилей застаёт 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 высокие идейные и художественные задачи, которые выдвигает перед ними великая Сталинская эпоха.