

СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

МАЛЫЙ ТЕАТР В ЕГО ПОДАЛИННЫХ ТРАДИЦИЯХ

Так назвал статью, напечатанную в журнале «Культура театра», А. И. Южин. В ней он стремился показать достоинства и своеобразия этого прославленного театра. И мы последуем за замечательным автором, талантливым писателем, первым директором советского Малого театра.

...Малый театр — старейший в России. Еще до 1824 года существовала в Москве драматическая труппа, но только в 1824 году она получила специально оборудованный дом купеческого сына Баргина. Скоро этот театр получил название Малого.

До февральской революции Малый театр являлся частью императорский. Бюрократическое, реакционное, чиновничье руководство делало все, чтобы оторвать театр от передовой литературы, от революционной мысли.

И все же следует признать, что Малый театр в первую очередь служил демократическим идеалам. Еще до вступления в новое здание труппа находилась под влиянием замечательного просветителя Н. И. Новикова и его окружения. В 30-е и 40-е годы XIX века огромное воздействие на Малый театр имели В. Г. Белинский, А. И. Герцен, С. Т. Аксаков. Позже его постоянно пробуждал и высокий демократическим идеалам А. Н. Островский.

Нельзя также не отметить и то, что большинство актеров Малого театра были выходцами из социальных низов, и они находились в дружеских отношениях с передовой частью русского общества.

Справедливо писал А. В. Луначарский, что Малый театр является «рождением лучшей части русской интеллигенции в ее борьбе с самодержавием, со всеми порождениями заскорузлого феодального строя и отчасти капитализма».

Октябрьская революция открыла театральные залы для самого широкого демократического зрителя.

А. И. Южин писал, что традиции Малого театра «отрипывают всякий застой творчества актера, требуют от него продолжения того великого труда, который помог русскому театру в лице Мочалова, Щепкина, Садковского и всех их главных сотрудников и преемников, вплоть до наших дней, сбросить с себя фальшь, условность, незбываемо утверждать правду и силу на русской сцене и идти рука об руку с Грибоедовым, Гоголем, Островским и их последователями».

Стремясь прежде всего раскрыть суть эпохи и человека, советский Малый театр сознательно отказался от нарочитой условности, символических туманностей, каких бы то ни было натрогических, мешающих увидеть и понять героя и его бытовое окружение. Театр всегда стремился к тому, чтобы типические характеры раскрывать в типических обстоятельствах.

Малый театр прежде всего театр драматурга и актера. В разные времена и театры бывали слезы и поты, иногда была слаба режиссура, но никогда не было плохой труппы.

Режиссура в Малом театре многие годы, за исключением А. П. Ленского, не

занимала доминирующего положения, но после Октябрьской революции режиссура все очевиднее выдвигалась на передний план. Однако здесь лучшие режиссерские силы работали над созданием актерского ансамбля, о выявлении идеи спектакля через актеров. В частности, это делается в таких замечательных спектаклях, как «Власть тьмы» и «Царь Федор Иоаннович» В. Равенских, «Балышная монета» В. Выходкина, «Пучина» П. Васильева; «Порядок заходом солнца» Л. Хейфца. Самодовлеющие режиссерские приемы чужды этому театру, они противопоставили его эстетике.

Актеры же при этом обязаны иметь чуткий слух, уметь подхватить тон, данный партнером. Следовательно, повышается требовательность по отношению к сценическому слову, к фразе, к пьесе в целом. Отсюда интерес текста и драматургии Грибоедова, Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Толстого, Горького, Тренева, Леонова...

«Подлинными спектаклями Малого театра являются те, где все служит аккомпанементом могучему гибкому слогу», — писал А. В. Луначарский.

Своеобразие речи актеров Малого театра заключается в сочетании красоты и естественности с яркостью, полнотой, эмоциональной насыщенностью. Именно так говорили великие П. С. Мочалов, М. С. Щепкин, П. М. Садковский, М. Н. Ермолова, О. О. Садовская. Так говорят лучшие актеры и сейчас.

Для Малого театра всегда была характерна художе-

ственная монументальность. С этим связан романтизм Малого театра. Образ человека-борца, в муках, страстных порывах отстаивающего передовые идеи века, порой вступающего спор не только с окружающими, но и с самим собой, всегда был характерен для этого коллектива.

А. И. Южин был уверен, что театр должен быть выше кафедр и даже школы, потому что театр — искусство, он создает образы, а они сильнее, особенно полно раскрывают суть человека и жизненных процессов. Но если это так, театр обязан обращаться к самым важным проблемам жизни.

Вся история Малого театра доказывает его общественную активность, его связи с современностью. Напомним, что среди академических театров он первым обратился к пьесе советского драматурга, поставив трагедию А. В. Луначарского «Оливер Кромвель», рассказывающую о событиях английской революции. И опять же первым поставил спектакль, посвященный о гражданской войне, прославляющий большевиком, — «Любовь Яроулю» К. А. Тренева. Этот спектакль стал атлантом в истории советского театра. На протяжении всего своего пути Малый театр постоянно обращался к актуальным проблемам современности. Само собой разумеется, чрезвычайно важно продолжать и развивать эту традицию.

Внимательно читая мемуары деятелей Малого театра, их статьи и письма, нетрудно убедиться, что они всегда считали, что театр,odoro-

му они служат, должен будить светлые чувства, утверждать красоту человека, что искусство должно быть оптимистичным. Даже в самые трудные для себя годы, в период упадка буржуазного искусства, Малый театр не поддавался декадентской драматургии, не пустил на свою сцену пьесы, утверждающие культ смерти, неверие в человека, изощренную чувственность.

Малым театром на протяжении многих лет руководили крупные художники: М. С. Щепкин, А. Н. Островский, А. П. Ленский, А. И. Южин, И. Я. Судакон, П. М. Садковский, второй, К. А. Зубов и другие. И сейчас во главе театра стоит актер М. Черев и режиссер В. Равенских. Такое сочетание естественное.

Всегда Малый театр чувствовал ответственность перед зрителем, и когда в его зал пришла новая, демократическая публика, он по выражению одного из его руководителей, обязан был «учеждать свою культуру». «Величайшее преступление перед святой святой искусством давать этим доверчивым, открытым и жаждущим знания зрителям, зрителям искусства, его макулатуру». Театр обязан поднимать зрителя до своей художественной высоты, но ни в коем случае не опускаться ниже своих художественных возмужностей, «Временем развывая сцены и зритель боится нечего: народ быстро догонит» ход художественного процесса и не простит театр, если он, применяясь к современному нам уровню его художественного восприимчивости, ради дешевого ус-

пека или каких то ни было важных, но лежащих вне его сферы задач и целей, станет на путь приспособления и этому уровню или приостановит хотя бы временно вечное движение творчества все вперед и вперед».

Жизнь много раз подтверждала справедливость этих слов, сказанных А. И. Южиным. Советскому зрителю должен служить театр высоких мыслей и героических страстей.

Как и всякий живой организм, Малый театр постоянно обновляется, отбрасывает все мертвое, создает новое. Он не боится изменений форм, но постоянно помнит, что он должен раскрывать значительное содержание, что Малый театр всегда выступал за утверждение подлинно крупного человека. И еще Малый театр слагал своим коллективизмом. А коллективизм предусматривает высочайшую творческую дисциплину, и она обязательно не только для актеров, но и для парикмахера, машиниста сцены, портных, гардеробщика, билетного контролера, администратора, осветителя. Короче говоря, для всех, кто причастен к деятельности театра.

И еще одна традиция: актер, играющий роль, обязан добиваться жизненной правды, полного слияния внутренних и внешней жизни образа. Жизнь образа должна заслонять личную жизнь артиста.

Все это вместе, не в механическом слове, а в творческом единении, и составляет суть Малого театра. 150-летний юбилей которого мы готовимся отметить. Театра, от которого, как от юрия,

пошло все русское сценическое драматическое искусство.

Подойдите сегодня к сценическому зданию Малого театра, посмотрите на его афишу, на ней представлены замечательные пьесы великих драматических писателей и чтецы многих советских драматургов, поднимающих жизненные проблемы современности. Театр сохраняет присущее ему качество актуального включения в жизнь, раскрепощения сложившихся предрассудков, отношений, человеческих радостей и страданий. Прогрессивные программные задачи, и вы увидите флажки многих «опулистых» советских актеров — тех, которыми гордятся все советская культура, представители старшего, среднего поколений и молодежи. Малый театр раскрывает таланты режиссеров, художников, привлекает интересных композиторов.

Старейший русский театр, в котором бывали В. И. Ленин, А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. В. Гоголь, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. В. Луначарский и многие другие великие люди, продолжает жить активной творческой жизнью. Каждый вечер открывается занавес, и сотни восторженных зрителей погружаются в ту жизнь, которую им предлагают увидеть, чтобы поразмыслить о ней, замечательных художников.

Малый театр всегда раскрывал прогрессивнейшие итиллигиией, как поднимая гордость русской культуры. Таким он остался и теперь — обогащенный великими идеями социалистического реализма советский Малый театр.

Ю. ДМИТРИЕВ,
доктор искусствоведения.