

# Творческий путь Малого театра

В истории развития русской общественной мысли Малый театр занимает особое место. В отличие от Александринского театра в Петербурге, Малый театр в Москве с первых же шагов связал всю свою творческую работу с передовыми идеями своего времени.

И тот и другой театр были в ведомении Императорского двора. Но в члонином Петербурге давлению буржуазно-помещичьего строя сказывалось гораздо сильнее, чем в Москве. Об этой разнице между Петербургом и Москвой писали и Герцен, и Белинский.

Лекции Краповского, философский кружок Станевича, горячие споры между западниками и славянофилами, страстная патристическая деятельность Великого, Герцена и Геракла, — все это наполняет интеллектуальную жизнь Москвы соразмерно тому особым содержанием. Малый театр проработ в этой жизни выдающуюся роль.

Социальное значение театра неоднократно подчеркивал Белинский.

«Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, тешитесь не самою опасностью... Душно человеческой есть это особенное свойство, что она как будто падает под бременем сладостных оупущений известного, если не разделяет их с другой душой. А там же этот раздел является так торжественным, так умоулетительным, как же в театре, где тысячи глаз устремлены на один предмет, тысячи сердец бьются одним чувством, тысячи грудей замирают от одного упоения, где тысячи «я» сливаются в одно общее целое «а», в гармоническом сознании беспредельного блаженства?»

Именно я московском Малом театре Белинский испытал впервые сладостное ощущение этого чудесного искусства.

Воспоминан о своих бывших учениках, он воспеивает: «Театр, театр, каким магическим слухом был ты для меня во времена оны! Каким неотразимым очарованием потрассал ты тогда все струны души моей, и какие дивные аккорды сыграл ты с нею!»

Эти страстные высказывания представя-

теля передовой русской общественной мысли были бы невозможны, если бы творчество Малого театра было чуждо или оторвано от духовной жизни передовых людей.

Историческая заслуга Малого театра заключается в том, что он закрепил социально-политическое и общественное значение театра; способствовал развитию русской национальной драматургии (произведения Гребедова, Гоголя, Островского и других были впервые поставлены на сцене Малого театра); заложил основы сценического реализма, ставшего господствующим направлением в истории русского театра.

У истоков сценического реализма стоял великий русский актер М. С. Щепкин. Подлинный сын великого русского народа, вышедший из недр народных масс, он не только обнаружил гениальное артистическое дарование, но и исполнил, но и оказался великим реформатором театрального искусства.

Под влиянием французской декламационной школы в русском театре того времени сложился определенный исполнительский стиль, блестящим выразителем которого был крупнейший актер Александринского театра В. А. Каратыгин. Пафосная, декламационная дикция, «ложно-классический пафос», неестественные жесты, приподнятый маера выражения человеческого чувства, — все это было погнчено определенному творческому принципу: на сцене все должно быть не само, все в жизни. Для блестящих «патристических» пьес Нестора Кукольника ложно-классический стиль, быть может, и подходил. Но как представлять себе в этом исполнении такие произведения, как «Горе от ума», «Женитьба» или «Ревизор»?

Щепкину было ясно, что для театрального искусства, ставящего себе целью передачу правды жизни, нужны другие выразительные средства. Поэтому Щепкин предпринимает критический пересмотр всей актерской техники. Он по-новому подходит к таким элементам актерского мастерства, как голос, дикция, жест, движение, мимика и т. п.

Естественность и простота — основные заповеди сценического актерского мастерства. Щепкин советует актерам учиться у жи-

вит, чаще бывать в обществе, наблюдать людей различных социальных слоев, запоминать отдельные характерные черты и искать в них типичное и обобщающее.

Для того времени эти идеи Щепкина были необычайно новы и смелы. В своей личной актерской практике Щепкин блестяще реализовал свои творческие принципы, которые восприняли все коллективы Малого театра и были развиты последующей школой его замечательных актеров. Завладе Щепкин легал в основу тех реалистических традиций русского театра, которые сохранили свою жизнеспособность и до настоящего времени. Щепкин советует актеру «влезть в кожу действующего лица... ражестать и прожить всю роль, чтобы она вошла тебе в плоть и кровь. Достигнешь этого, и у тебя ее а и родится и истинные звуки голоса, и верные жесты, а без этого, — как ты ни фокусничай, каких пружин ни подводи, все будет дело дрянью».

Не впадая в преувеличение, можно сказать, что в этих высказываниях Щепкина содержалась «прививка» против «фускиничанья», т. е. против всякого того, что мы сейчас в театре называем формализмом.

Под воздействием щепкинских идей сложились лучшие традиции Малого театра. Носителями этих традиций были великолепные актеры и актрисы, которые составили славу русского драматического театра. Галерея мастеров Малого театра необычайно широка и многогранна. Характерно, что большинство этих мастеров — это выходцы из народных гулагов, которые приносили с собой богатый жизненный опыт, глубокую народную мудрость, ясный темперамент, и чудесный язык великого русского народа.

Последние годы своего существования до Великой социалистической революции Малый театр переживал глубокий кризис. В репертуаре театра господствовала так называемая «мещанская драма». Ниточный репертуар не мог не отразиться на творческом самочувствии артистического коллектива.

Великая Октябрьская социалистическая революция всколыхнула театр. Мещанская

драма была исключена из репертуара. Театр вернулся к крупнейшим произведениям мировой классической драматургии, которые очень горячо были восприняты новыми пролетарскими зрителем. Это репертуарное «очищение» омолодило театр и выдвинуло в нем новые творческие импульсы. Горячие дышали зрительного зала кричали исполнителю новую творческую славу.

В годы гражданской войны в артистическом лаге Малого театра проходили ряд великодушных спектаклей классического репертуара, которые с большой силой увлекали молодую аудиторию советского зрителя. В эти годы, как известно, в советском театре производились различные театральные «эксперименты». Величкие театральные «эксперименты» процветали в тот период. Театральные «новаторы» предвлекли немигущую гибель Малому театру.

Но пролетарский зритель с первых же дней революции почувствовал то зоркое реалистическое начало, которое было так сильно в Малом театре. Это зоркое начало по оценке гораздо выше психических «новатор» и других театральных «экспериментов». Для советского зрителя было совершенно ясно, что реалистические традиции Малого театра являются наиболее объективными для отображения новой действительности, созданной Великой Октябрьской революцией в СССР. Потребовался известный период для того, чтобы коллектив театра освоил передовые идеи новой школы с такой же органической силой, как в свое время щепкинские театральные идеи были органически связаны с общественными идеями 30-х и 40-х годов.

Этот процесс органического освоения новых идей завершался таким выдающимся спектаклем, как «Любовь Прованс», который в истории Малого театра составляет значительную веху.

Реалом Малого театра, в отличие от других разновидностей реалистического направления, имеет свои определяющие черты: ясность дикции, четкость жеста, впечатлительная пластичность заучуемого типа и каждой сцены. Театр всегда стремился создавать синтетические, цельные образы,

не утопая в деталях, не делая их самодельными.

Эти особенности реалистической манеры Малого театра не являются чем-то музейными и застывшими. Огромное богатство театрального опыта нашей страны опирается именно на все отенки театральной мысли и практики.

Крупнейший руководитель Малого театра А. И. Южин в ясном ряде своих высказываний горячо протестовал против непонимания и пошлости так называемых традиций Малого театра. Он восклицал: «Раз навсегда надо отказаться от мысли, что Малый театр требует повторения каких-то заповедей и граммофонных повторений старых традиций. Традиция Малого театра никогда не была и не будет традицией ложно или пошлого музея. Малый театр прежде всего живой и жизнеспособный, нечто обновляющийся организм и никогда он не уходит в пыль музеев и расхожих, как бы делались они ни были. Охраня драгоценные произведения былого, он объяла страждущим настоящим».

В эти слова очень отчетливо сформулировано понимание традиций Малого театра как коллективного театра. В отличие от эстетских и формалистических театров Малый театр хранит традиции культуры актера и актерской индивидуальности. Из всех элементов, составляющих искусство театра, основное внимание Малого театра уделяло актеру. По мнению А. И. Южина, «актер является господствующим, ведущим фактором, является доминантой современного спектакля и вообще спектакля». Эта традиция обеспечила сохранение и воспитание блестящих актерских индивидуальностей в Малом театре.

На сегодняшний день в этом театре очень плохо представлено старшее поколение русского актера. Эти «старники», как их зовут в театре, являются живыми носителями сценического реализма Малого театра.

М. М. Садоский, А. А. Яблоцкий, В. И. Рыжова и ряд других мастеров бережно хранят великие традиции театра. Богатейший театральный опыт, большая культура, яркая творческая индивидуальность, большой художественный вкус отдают каж-

дое проявление их творческой деятельности. Старейшая легенда русского театра М. И. Блюменталь-Тамарина блестяще не только сама выступила в Малом театре. Но по своему творческому воспитанию она полностью привнесла в Малый театр, которое достойно несет знамя Малого театра.

В. П. Папанова обладает неисчислимыми артистическими темпераментами, своим основанием считает ее крупнейшей трагической актрисой, с чеством проложившей великие традиции Ермолова. Прикладные смекалки, что советские драматурги еще не создали таких образов, в которых мог бы развернуться могучий талант В. И. Папановой.

А. А. Остужка проявил свое огромное дарование в роли Ослода. Великолепный артистический темперамент Остужкова сверху в такой силой, что потряс сердца миллионов советского зрителя.

М. М. Климов украшает спектакли Малого театра своим ярким, многогранным талантом и особым артистическим обликом.

Нет возможности подробно анализировать великодушные артистические черты каждого из этих блестящих и глубоко индивидуальных дарований в отдельности, достаточно этого краткого перечисления артистических имен, чтобы сделать вывод о том, что те зери, которые когда-то носили Ермолов, Щепкин, Садоский и Ермолова, дады блестящие входы.

Волее чем столетняя история Малого театра есть живая история великого русского театрального искусства. Русская литература, русская драматургия, прекрасный русский язык получили в этом театре замечательного своего национального выражения и воплощения.

Советская власть вдохнула в этот театр новую жизнь и силу. Богатое содержание нашей социалистической действительности не может не вдохновлять театр на блестящие творческие полеты.

Мы не сомневаемся в том, что театр ответит на призыв правительственных блестящих спектаклей, которые поднимут на новую высоту вереницы достижений советского театра.

Я. БОЯРСКИЙ.