Путь драматических театров

К 250-летию Ленинграда

На всем протяжении истории нашего города его театральное искусство развивалось, отражая насущные вопросы жизни общества. Уже первый общедоступный театр, открывшийся в 1714 году на Сергиевской улице (ныне улица Чайковского), был создан с целью пропаганды прогрессивных мероприятий петровской эпохи. Используя традиции «народной драмы» и скоморошьих игр старой Руси, основатели театра — царевна Наталия Алексеевна и актер Семен Смирнов пытались писать пьесы и интермедии. Особенный успех имели у зрителей короткие сценки — «забавные игралища». В них говорилось о необходимости нововведений, проводимых Петром, высмеивались приверженцы старинных обычаев, взяточники-чиновники, консервативное духовенство.

После смерти Петра I этот театр закрылся. Однако театральное искусство продолжало развиваться в форме любительских спектаклей в учебных заведениях, а также представлений, организуемых частными лицами. О потребности создания театра не раз писала газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Важнейшим этапом развития петербургского и русского театра вообще явилось появление национальной драматургии. Трагедии и комедии одного из крупнейших просветителей XVIII века А. Сумарокова составили основу репертуара первого русского профессионального государственного театра, созданного в 1756 году в Головкинском доме (на месте теперешней Академии художеств). Сам Сумароков был назначен директором, а художественным руководителем и «первым актером» стал сын костромского купца Федор Волков, до этого организовавший любительский театр в Ярославле. Со дня основания «казенной труппы» начинается история Академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

В трагедиях М. Ломоносова и А. Сумарокова за иносказательной формой повествования о борьбе чувств и страстей зритель угадывал намеки на важнейшие политические события современности. Первые русские комедии, несмотря на условность их персонажей, были направлены против невежества провинциального дворянства.

Уже ранние шаги столичного театра свидетельствуют о том, что он складывался не как развлекательное зрелище для придворной знати, а как орудие в борьбе за национальный прогресс, за высокие гражданские идеалы, как трибуна искусства, обращенного к народу. Эти принципы стали важнейшей традицией русского театра.

В 1782 году в деревянном театре на Царицыном лугу (Марсово поле) один из «ярославцев» — И. Дмитревский впервые поставил бессмертную комедию Д. Фонвизина «Недоросль». Она положила основу антикрепостническому и антимонархическому направлению реалистического русского театра.

Через семь лет труппа приняла к постановке насыщенную республиканскими идеями трагедию Я. Княжнина «Вадим Новгородский», а спустя десятилетие — разоблачающую взяточничество чиновников комедию В. Капниста «Ябеда». Позже на сцене Большого каменного театра (стоявшего на месте Консерватории) и Александринского театра впервые увидели свет рампы «Горе от ума» и «Ревизор». Важнейшими вехами в истории театра явились постановки пьес А. Островского, И. Тургенева, А. Сухово-Кобылина, А. Писемского, Л. Толстого.

Прогрессивная драматургия проникала на сцену с большими трудностями. Передовые деятели театра вели борьбу с царской цензурой, с наводнением сцены пустыми водевилями и монархическими драмами, с чиновниками из «конторы двора», которой императорский театр был подчинен наравне с царскими конюшнями. Княжнина замучили царские палачи. Капнист был сослан в Сибирь; комедии Грибоедова и Гоголя доходили до зрителя в искаженном виде; постановки многих пьес запрещались.

Не менее острая борьба велась и в области актерского исполнения. Придворные круги требовали условного искусства, подражания худшим образцам западного театра. Но лучшие актеры несли на сцену жизненную правду, горячий гуманизм, глубокое проникновение в сущность образа, воспитывали у зрителя любовь к простому, «маленькому» человеку, страстную заинтересованность в его судьбе.

Дело М. Щепкина, основоположника реализма на сцене Московского Малого театра, продолжали и отстаивали в Петербурге замечательные мастера Александринского театра: великий актер-демократ А. Мартынов, И. Сосницкий, представитель славной актерской династии В. Самойлов. Созданная ими школа, унаследованная и развитая такими актерами предреволюционной эпохи, как М. Савина, К. Варламов, В. Давыдов и многие другие, лежит в основе великолепного мастерства современной труппы Театра драмы имени А. С. Пушкина.

Об огромном общественном значении, которое имело творчество лучших представителей Александринского театра, можно судить по адресу, преподнесенному петербургскими литераторами А. Мартынову в 1859 году. Под адресом среди других стоят подписи Л. Толстого, А. Островского, А. Писемского, И. Тургенева, И. Гончарова, Н. Добролюбова, М. Салтыкова, Н. Некрасова, Н. Чернышевского.

Прямым выразителем идей революционного народничества явилось на сцене императорского театра творчество П. Стрепетовой, создавшей потрясающие по своей трагедийной силе образы русских женщин в лучших пьесах Островского, Писемского и Толстого.

Однако в узких рамках «казенной сцены» не представлялось возможным широко отразить передовые идеи предреволюционной эпохи. Горьковской драматургии доступ в Александринский театр был закрыт.

В канун 1905 года передовыми деятелями искусства были созданы частные театры, имевшие относительно большую свободу творчества. Театр В. Комиссаржевской поставил пьесы М. Горького «Дачники» и «Дети солнца». Труппа своими сборами от спектаклей поддерживала бастующих рабочих, а сама Комиссаржевская материально помогла созданию подпольной типографии. Передвижной театр П. Гайдебурова широко знакомил рабочих с классическим репертуаром. Деятельность этого коллектива высоко оценена дореволюционной «Правдой».

Большинство же театров переживало в годы реакции глубокий идейный и художественный кризис. Выйти из него помог искусству Великий Октябрь, открывший новые, невиданно широкие перспективы. Театр стал подлинно народным.

Уже в первые месяцы Советской власти в Петрограде были проведены важнейшие меры, обеспечивавшие превращение театра в важное средство просвещения и коммунистического воспитания. В январе 1918 года при Наркомпросе создается специальный театральный отдел, ставящий задачей «создание нового театра в связи с перестройкой государственности и общественности на началах социализма». Этот отдел возглавил видный режиссер В. Мейерхольд.

В театрах отменяется входная плата. Билеты распределяются среди рабочих и красногвардейцев, часто впервые в жизни они приобщаются к пленительному и могущественному искусству сцены. Актеры идут на заводы и в части создающейся Красной Армии, в самую гущу народа. Широчайший размах получает художественная самодеятельность.

Первые послереволюционные годы в нашем городе наполнены интереснейшими, принципиально новыми явлениями в жизни театра. Его передовые деятели ищут пути раскрытия средствами искусства пафоса пролетарской революции, героики гражданской войны, великого подвига народа, идущего вперед под водительством Коммунистической партии. 7 ноября 1918 года в Большом зале Консерватории Маяковский ставит силами самодеятельности свою посвященную революции пьесу «Мистерия-буфф», лично исполняя несколько ролей. Революционные даты отмечаются массовыми агитационными спектаклями, которые разыгрываются на площадях города тысячами исполнителей. Актерские бригады выступают в частях действующей армии, на заводах и в деревнях с политически острым, злободневным репертуаром, призывая народ к защите завоеваний Октября.

Создается ряд новых театров. 15 февраля 1919 года спектаклем «Дон Карлос» Шиллера начинает свой творческий путь Большой драматический театр. Коллектив ставил сначала пьесы классического репертуара, которые по своему революционно-романтическому направлению были наиболее созвучны эпохе. Впоследствии он сыграл большую роль в утверждении лучших пьес советской драматургии, в популяризации творчества М. Горького — одного на основателей этого театра.

В 1922 году начинает работать Ленинградский ТЮЗ, ставший лучшим детским театром в стране и положивший начало широчайшему тюзовскому движению. Этот коллектив, бессменно руководимый его организатором, ныне народным артистом СССР А. А. Брянцевым, сделал огромный вклад в дело коммунистического воспитания юного зрителя.

На базе художественной самодеятельности в 1924 году возникает Красный театр, ставящий задачу пропаганды только советского репертуара. Впоследствии, слившись с Театром рабочей молодежи, этот коллектив получил название Театра имени Ленинского комсомола, завоевавшего заслуженную любовь нашей молодежи.

Пионером благородной задачи обслуживания жителей деревни стал Передвижной театр П. Гайдебурова, предшественник многих совхозно-колхозных театров страны. Создаются многочисленные театры-студии, сыгравшие большую роль в формировании молодых кадров. Интересную работу с детьми ведут кукольные театры.

Успешно шло творческое развитие Театра драмы имени А. С. Пушкина. Крупнейшие актеры б. Александринского театра показали свое замечательное мастерство новому зрителю сначала в лучших классических спектаклях, а затем и в советской драматургии. С огромным успехом выступали В. Давыдов, Е. Корчагина-Александровская, М. Домашева, В. Мичурина-Самойлова, Б. Горин-Горяинов, Ю. Юрьев и молодые актеры, впитывавшие лучшие прогрессивные традиции этого замечательного коллектива. Художественное руководство осуществляли такие крупные актеры и режиссеры, как Ю. Юрьев, Н. Петров, воспитанник Московского Художественного театра Б. Сушкевич, а с 1938 года и по сей день Л. Вивьен.

Овладевая методом социалистического реализма, театр все глубже и глубже раскрывал перед зрителем лучшие классические и советские пьесы. Он помогал поколениям молодежи яснее понимать великое значение Октябрьской революции, покончившей со «свинцовой мерзостью прошлого». Достаточно вспомнить такие спектакли, как «Лес», «Доходное место», «Горячее сердце», инсценировку «Дворянского гнезда», «Дядю Ваню», «Живой труп», «Пучину», чтобы оценить вклад в дело нового прочтения классики, внесенный этим театром только за последнее двадцатилетие.

Не менее важна заслуга коллектива в постановке произведений советских писателей. «Конец Криворыльска», «Бронепоезд 14-69», «Ярость», «Страх», «Полководец Суворов», лучшие пьесы военного времени, «Персональное дело», «Годы странствий», «Оптимистическая трагедия» и другие — это лучшие страницы истории советского искусства.

Наши творческие коллективы, тесно связанные с жизнью театров всей страны, постоянно развивают и умножают лучшие традиции прошлого и достигли больших успехов. Но велики и задачи, которые стоят сейчас перед искусством. Нет сомнения, что замечательные даты — 40-летие Великого Октября и 250-летие Ленинграда — вдохновят актеров, режиссеров и художников на достижение новых творческих побед.

А. КОЧЕТОВ

Вечерний Ленинград
3.VI.57.