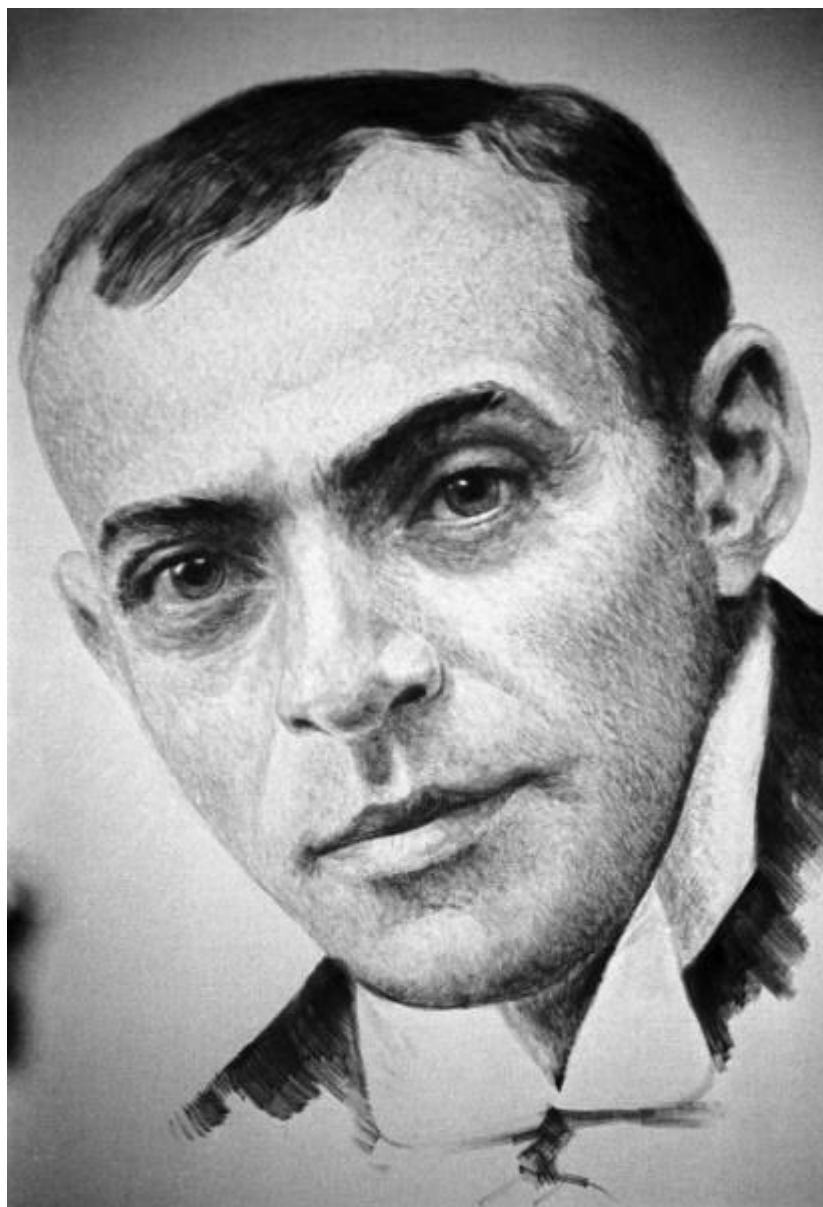

Управление культуры ЦАО г. Москвы
Библиотека искусств им. А. П. Боголюбова
Справочно-библиографический отдел

«Реформатор и кудесник»

(к 130-летию со дня рождения режиссера
Е. Б. Вахтангова)

Библиографический список литературы

Москва

Биография

ВАХТАНГОВ, ЕВГЕНИЙ БАГРАТИОНОВИЧ (1883–1922), выдающийся режиссер, актер, педагог, который практически доказал, что «открытые его учителем Станиславским законы органического поведения человека на сцене приложимы к искусству любого эстетического направления» и к новым сценическим условиям, продиктованным масштабом революционных событий. Вахтангов создал новое театральное направления «фантастического реализма».

Студийная юность и поступление в МХТ. Родился Вахтангов 1 (13) февраля 1883 во Владикавказе в русско-армянской зажиточно-патриархальной семье табачного фабриканта. Отвергнув коммерческую карьеру и наследство отца-фабриканта, увлекся любительским театром. Разрыв с отцом, мечтавшим о торговой карьере для сына, означал для молодого Вахтангова разрыв со своей средой. Тема семейного ада, взаимных мучений прозвучала в одной из первых режиссерских работ Вахтангова, как личная, глубоко выстраданная тема (*Праздник мира* Г.Гауптмана, 1913).

В 1903–1909 учился вначале на естественном, далее на юридическом факультетах Московского университета. В 1907–1909 писал очерки и статьи для кавказской газеты «Терек». Ставил спектакли и играл в студенческих кружках Риги, Грозного, Владикавказа, Вязьмы, и др. городов (*Дядя Ваня* А.П.Чехова, *Дачники* и *На дне* М.Горького, *У царских врат* К.Гамсуна и др.). В 1906 организовал драматический кружок студентов Московского университета. Увлечение любительским театром во многом определило дальнейшую жизнь и творчество Вахтангова. Из любительского театра он вынес пристрастие к студийности и эксперименту, духу импровизационности и бескорыстного служения искусству.

В 1909 Вахтангов поступил на курсы драмы А.И.Адашева, названные по имени их директора, где преподавали В.В.Лужский, В.И.Качалов, а также толстовец Л.А.Сулержицкий, оказавший серьезное влияние на становление творческой личности, мировоззрения и ранних театральных взглядов Вахтангова. Историки театра признают за Сулержицким роль «повивальной бабки» системы Станиславского. Единство этики и эстетики в театральном искусстве утверждалось на практике театра Станиславским, Сулержицким, и их самым верным и талантливым учеником, Вахтанговым. По окончании курсов в 1911 Вахтангов был зачислен в МХТ. Он играл в эпизодах спектаклей (*Живой труп* Л.Н.Толстого – цыган; *Гамлет* У.Шекспира – актер, играющий королеву; *Синяя птица* М.Метерлинка – Сахар; *Николай Ставрогин* по *Бесам* Ф.М.Достоевского – офицер и др.). Служение в театре воспитывало его в духе основополагающих принципов режиссуры МХТ, требующих от актера раскрытия «жизни человеческого духа», безупречного чувства ансамбля, понимания художественной целостности спектакля. Вахтангов стал помощником К.С.Станиславского в разработке и проверке нового актерского метода, вскоре названного «системой Станиславского».

«Изгнать из театра театр». С 1911 Вахтангов вел экспериментальные занятия по «системе» с группой молодежи театра, составившей ядро первой Студии МХТ. Вахтангов разделял и реализовывал эстетическую и этическую программу ее директора Сулержицкого, состоявшую в следующем: цель служения искусству – нравственное самосовершенствование; студийный коллектив – община единомышленников; актерская игра – полная правда переживаний; спектакль – проповедь добра и красоты. В своих дневниках тех лет Вахтангов написал: «Я хочу, чтобы в театре не было имен. Хочу, чтобы зритель в театре не мог разобраться в своих ощущениях, принес бы их домой и жил бы ими долго. Так можно сделать только тогда, когда исполнители (не актеры) раскроют друг перед другом в пьесе свои души без

лжи... Изгнать из театра театр. Из пьесы актера. Изгнать грим, костюм». Ведущую роль Вахтангова в изучении и пропаганде «системы» подчеркивал и сам Станиславский. О сути происходящих поисков он писал: «...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.».

Репетиции спектакля *Праздник мира* Г.Гауптмана, которым должна была официально открыться Первая Студия МХТ, шли как последовательное освоение «системы». Однако в резкой интерпретации Вахтангова идеи учителя обнаружили незнакомые грани: натурализм, обостренный до гиперболы, психологизм, доведенный до исступления. Постановка была категорически не принята Станиславским, хотя в этом спектакле Вахтангов впервые наиболее полно выразил себя, свою личную боль. Отличительное свойство режиссерских решений Вахтангова на сцене Студии – это контрастное разделение добра и зла. В *Празднике мира* эмоциональным центром спектакля стала короткая и хрупкая идиллия дружбы, воцарившаяся во время встречи семьи, где все ссорятся и ненавидят друг друга. Кратковременная идиллия лишь оттенила взаимную ненависть, эгоизм, распад традиционных связей. Эти болезни времени Вахтангов анализировал, беспощадно обнажая надорванные души героев. Немилосердная правда спектакля пугала и потрясала.

«Искусство ли?» – вопрошал современный Вахтангову критик и сам убедительно отвечал на свой же вопрос: «Но ведь если все это достигнуто не криком, не размахиванием руками, не тараченьем глаз, этого достигали совершенно необыкновенной простотой тона, такой простотой, которая не достигалась и в Художественном театре, такой простотой, которая страшна и гораздо трудней какой угодно приподнятости».

Эффект внезапного преобразования, скачок от вражды и зла к идеалу любви и благоденствия стал одним из важных конструктивных приемов режиссуры Вахтангова. Спектакль *Потоп* (1915) Г.Бергера строился им как триада: первый акт – «волчьи нравы деловой Америки», представители разных социальных групп которой оказываются собранными вместе по воле обстоятельств; второй акт – светлое торжество единения в минуты кажущейся угрозы смерти; третий акт – «возврат на круги своя», когда угроза прошла. В спектакле *Сверчок на печи* (1914, Студия МХТ, постановка. Б.М.Сушкевич) контрастом благодушному диккенсовскому уюту представала фигура злого фабриканта Текльтона, сыгранного Вахтанговым в остро-характерном рисунке, с подчеркнутой механистичностью движений и мертвой маской лица. Этот образ вошел в историю театра как блестящий образец театрального гротеска, а сам спектакль, как протест против начавшейся войны и гимн человечности. В *Росмерсхольме* (1918) Г.Ибсена аскетизм внешней формы (серые сукна, игра света, минимум аксессуаров) и напряженность внутренней жизни актеров служили раскрытию жизнеутверждающей темы – дерзновенного прорыва героев к свободе, пусть и ценою смерти. В *Росмерсхольме* завершались предреволюционные поиски Вахтангова в области психологического реализма.

Одновременно с МХТ и его Первой студией Вахтангов вел педагогическую работу в ряде московских театральных школ и продолжал руководить любительскими кружками. Станиславский ценил в Вахтангове «настойчивость и чистоту» и в его деятельности как пропагандиста «системы» видел залог обновления театра. В практике Вахтангова осуществлялись идеи студийности – этического «оправдания театра» как творчества жизни, правила безупречной дисциплины и корпоративной ответственности, ненависть к пустому лицедейству. Среди молодежных коллективов, где в 1912–1922 преподавал Вахтангов (курсы драмы

С.В.Халютиной, еврейская студия «Габима», Вторая студия МХТ, студия А.О.Гунста, студия Ф.И.Шаляпина, Армянская студия, Киностудия Б.Чайковского и др.) особое место принадлежало Студенческой драматической студии (Мансуровской), где еще в 1913 он начал репетировать пьесу Б.К.Зайцева *Усадьба Ланиных* (премьера в 1914). Этому кружку интеллигентной молодежи суждено было далее стать Московской драматической студией под руководством Е.Б.Вахтангова (с 1917), третьей студией МХАТ (с 1920), Государственным театром им. Вахтангова (1926).

Литература о жизни и творчестве Е. Б. Вахтангова

1. **Вахтангов. Записки. Письма. Статьи** / Сост. и коммент.: Н. М. Вахтанговой, Л. Д. Вендровской, Б. Е. Захавы. - М.; СПб. : Искусство, 1939. - 406 с., 1 л. портр. : фот.
Записки, письма и статьи известного театрального деятеля Евгения Багратионовича Вахтангова. В основу книги легли материалы из личного архива Е. Б. Вахтангова и архива театра его имени. Книга разделена на четыре части, соответственно четырем основным этапам в творческой жизни Вахтангова.
2. **Горчаков, Н. М.** Беседы о режиссуре / Н. М. Горчаков. - М.; Л. : Искусство, 1941. - 307 с.
В книге материал расположен по трем основным разделам: работа над пьесой, с исполнителями и над оформлением спектакля. Весь процесс по созданию спектакля разобран автором чрезвычайно тщательно и четко.
3. **Евгений Вахтангов:** Сборник статей / Ред.-сост. Л. Д. Вендровская, Г. П. Каптерева. - М. : Всероссийское театральное общество, 1984. - 571с., 32 л. фот.
4. **Завадский, Ю.** Вахтангов – режиссер / Ю. Завадский // Об искусстве театра / Ю. Завадский. - М. : ВТО, 1965. - 347 с.
5. **Завадский, Ю. А.** Учителя и ученики / Ю. А. Завадский. - М. : Искусство, 1975. - 335с., 32 л. фот.
В этой книге виднейший советский режиссер делится воспоминаниями о своих учителях, о выдающихся мастерах советского театра, об учениках и соратниках по театру.
6. **Иванов, О. К.** Вахтангов и вахтанговцы / О. К. Иванов, К. Е. Крицкий. - М. : Моск. рабочий, 1984. - 157 с. : 23 л. ил.
7. **Смирнов-Несвицкий, Ю. А.** Вахтангов / Ю. А. Смирнов-Несвицкий. - Л. : Искусство, 1987. - 248 с., 10 л. ил.
8. **Херсонский, Х.** Вахтангов / Х. Херсонский. - М. : Молодая гвардия, 1940. - 319 с., 6 л. ил. - (Жизнь замечательных людей).
9. **Энциклопедический словарь юного зрителя: Театр. Кино. Цирк. Эстрада. Телевидение:** Для среднего и старшего школьного возраста. - М. : Педагогика, 1989. - 416с. : ил.
Словарь рассказывает об истории развития театра, эстрады, кино, телевидения и их важной воспитательной роли, о творчестве выдающихся актеров, режиссеров, драматургов. Читатели узнают о различных профессиях, связанных с этими видами искусства, найдут практические рекомендации о том, как организовать школьную самодеятельность, вести работу в театральных кружках и кружках кинолюбителей и т.д.

О Театре им. Е. Вахтангова

10. **Кипренский, А.** Театр имени Е. Вахтангова / А. Кипренский. - М.; Л. : Кинопечать, 1927. - 30 с. : фот. - (Кинопечать. № 157).
Брошюра посвящена жизни и творчеству известного русского театрального деятеля и постановкам театра им. Е.Вахтангова в 20-е годы. Представлены такие спектакли как "Чудо святого Антония", "Принцесса Турандот", "Лев Гурвич Синичкин", "Театр Клары Гаузаль", "Виринея", "Марион де Лорм", "Зойкина квартира".
11. **Театр имени Евг. Вахтангова** : Альбом / авт.-сост. И. Л. Сергеева, М. Р. Литвин. - М. : Русская книга, 1996. - 287 с. : ил. + Программа спектакля.
12. **Театр имени Евг. Вахтангова** / Ред.-сост.Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2001. - 397с.,64л.фот. : фот. - (Звезды московской сцены).