

БИБЛИОТЕКА МАЛОГО ТЕАТРА

А. П. ЛЕНСКИЙ

Статьи. Письма. Записки



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2002

ББК 85.33(2)

Л 46

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ

Ответственный редактор
серии «Библиотека Малого театра»
В. В. Подгородинский

Ленский А. П.

Л 46

Статьи. Письма. Записки / Сост. В. В. Подгородинский;
Предисл. Ю. М. Соломина; Ст. А. А. Чепурова, А. Я. Альт-
шуллера, В. А. Нелидова. – М.: Языки славянской культу-
ры, 2002. – 384 с., ил., вклейка после с. 208. – (Библиотека
Малого театра).

ISBN 5-94457-064-4

Александр Павлович Ленский (1847—1908) принадлежит к числу крупнейших деятелей русской сцены; выдающийся актер, создатель ярких сценических образов, режиссер и педагог, воспитавший многочисленную плеяду учеников. Ленский был реформатором театра, его мысли о творчестве, об искусстве театра, об ответственности художника, об актерской школе и поныне сохраняют свое значение.

ББК 85.33(2)

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

ISBN 5-94457-064-4



9 785944 570642 >

© Ю. М. Соломин. Предисловие, 2002

© В. В. Подгородинский. Составление, 2002

© Авторы статей, 2002

Оглавление

От составителя	5
Ю. Соломин. Предисловие	7
А. П. Ленский. Статьи. Письма. Записки	13
Пережитое.....	15
Дружба с К. А. Варламовым.....	70
Заметки о мимике и гриме.....	72
Заметки актера	88
Письмо в редакцию «Новостей дня»	137
Письма (1883—1895).....	141
А. С. Черневскому	141
П. М. Пчельникову	146
И. В. Шпагинскому	147
А. И. Южину	148
Докладная записка об утренниках в Малом театре.....	155
Редактору «Русских ведомостей» Соболевскому	160
Причины упадка театрального дела в провинции	163
Докладная записка В. П. Погожеву о новом театре	173
По поводу некоторых заметок (в журнал «Театр и искусство»)	182
По поводу одного монолога в «Свадьбе Фигаро»	187
Докладная записка В. А. Теляковскому	190
По поводу декоративной живописи	196
Заметки к «Буре» Шекспира	203
Исполнение опер с точки зрения драматического актера.....	205
Письма (1896—1906).....	210
С. А. Черневскому	210

П. П. Гнедичу	211
Вл. И. Немировичу-Данченко	213
Черновик письма [«Об обязанностях режиссера»]	213
В. П. Погожеву	216
В. А. Теляковскому	225
А. М. Кондратьеву	236
Открытое письмо С. Васильеву	238
А. И. Южину	239
Н. В. Досекину	241
Г. Н. Федотовой	243
Речь труппе при вступлении в должность главного режиссера Малого театра	245
Письма (1907—1908)	252
В. А. Теляковскому	252
Г. Н. Федотовой	256
В. Я. Брюсову	257
Из пачки с надписью рукой А. П. Ленского «Конторские курьезы»	259
«Последнее мое свидание с директором императорских театров В. А. Теляковским»	262
Письмо в редакцию «Новостей сезона»	264
Примечания (сост. Вл. Филиппов)	267
Жизнь и творчество Ленского (сост. Вл. Филиппов)	329
Статьи об А. П. Ленском	347
А. А. Чепуров. «Европеист» Малого театра	349
А. Я. Альтишуллер. А. П. Ленский с актерами Малого театра в Одессе	353
В. А. Нелидов. «Об А. П. Ленском»	361
Указатель имен (сост. Вл. Филиппов)	375

От составителя

Данное издание повторяет издание 1950 года. Сохранены примечания блестящего знатока Малого театра Вл. Филиппова, хотя в свете новейших изысканий с некоторыми оценками можно было бы поспорить.

Добавлены статьи:

А. Альтшуллер. А. П. Ленский с актерами Малого театра в Одессе.

А. Чепуров. «Европеист» Малого театра.

В. Нелидов. 〈Об А. П. Ленском〉.

Уважаемый читатель!

Перед тобой новая книга из серии «Библиотека Малого театра». На этот раз ее автор А. П. Ленский, великий русский актер, педагог и режиссер.

Александр Павлович Ленский (Вервициотти) родился в Кишинёве 1 (13) октября 1847 года. Свою фамилию — Вервициотти — он получил от матери-итальянки (Ленский — сценический псевдоним Александра Павловича). Отцом его был Павел Иванович Гагарин. Детство будущий актер провел в Тамбовской губернии, в имении Сасово, принадлежавшем его отцу.

После смерти матери в 1858 году Ленский был принят на воспитание в семью артиста Малого театра Корнелия Николаевича Полтавцева. Восемнадцать лет он переехал во Владимир, где жила его сестра по отцу Зинаида Павловна Шатова, урожденная княжна Гагарина.

В 1865 году Александр Павлович дебютировал под псевдонимом Ленский в одноактной пьесе Соловьева «Игра счастья», где сыграл роль слуги Жозефа и был принят в труппу без жалования. Выступал в водевилях и в основных пьесах.

Затем, как водится у провинциальных артистов, география расширяется: Нижний Новгород, Самара (где Ленский меняет амплуа комических стариков и простаков на молодых любовников), Муром, Саратов, Казань, Астрахань, Новочеркасск, Тифлис (первая встреча с Южиным); играет со Стрепетовой; среди сыгранных им ролей Борис в «Грозе» Островского, Нино в «Уголино» Полевого, Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя.

В 1873 году Ленский в Москве, анонсирован в труппе Частного общедоступного театра. Сохранившиеся афиши позволяют установить его высокое третье место в труппе после Н. Х. Рыбакова и П. П. Медведева. Ленский сыграл более 30 ролей в пьесах Шекспира, Мольера, Шиллера, Островского, Сухово-Кобылина.

И снова провинция:

1873—1874 гг. — Казань.

1874—1875 гг. — Нижний Новгород.

1875—1876 гг. — Одесса. Последний провинциальный сезон. Встреча с Самойловым. «Одесский вестник» писал: «В лице Ленского мы имеем дело с будущим украшением и гордостью русской сцены».

Апрель 1876 года — Москва, Малый театр. Любопытно привести некоторые даты:

26 апреля — дебют в роли Сарматова («Ошибка молодости» Штеллера).

28 апреля — «На всякого мудреца довольно простоты» Островского — Глухов.

29 апреля — зачислен на три года в труппу Малого театра с окладом 800 рублей в год, 20 рублей разовых и ежегодным полубенефисом.

30 апреля — «Горе от ума» Грибоедова — Чацкий.

Уже в следующем сезоне Ленский сыграл 25 новых ролей. Я говорю только о новых ролях, не иггранных им прежде в провинции. Ленского приглашают в свои бенефисы блистательные актеры Медведева, Федотова, Музиль, Живокини, Ермолова, Никулина; в Александринке — Варламов и Савина.

Ленский приходит в Малый театр уже сложившимся актером. Современники отмечали его лиризм, мягкость актерской манеры, глубину и простоту исполнения, отсутствие в его игре чего-либо кричащего, резкого, бьющего на эффект. Мягкий и глубокий талант Ленского, полный мечтательности и благородства, сравнивали с музыкой Шопена.

У него были превосходные сценические данные. Обаяние творческой личности Ленского, его большое искусство, благородство его героев создавали вокруг Александра Павловича ореол всеобщей любви, преклонения, увлеченности. «Я был влюблен в Ленского — и в его томные, задумчивые, большие голубые глаза, и в его походку, и в его пластику, и в его необыкновенно выразительные и красивые кисти рук, и в его чарующий голос тенорового тембра, изящное произношение и тонкое чувство фразы, и в его разносторонний талант к сцене, живописи, скульптуре, литературе», — писал К. С. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве».

Ленский исполнял в это время преимущественно роли «драматических любовников», но проявлял себя и как яркий комедийный актер в пьесах Мольера, Шекспира, Островского, и как актер лирический с нотой элегического раздумья и меланхолии.

После двух лет работы в Александринке (об этом см. статью Чепурова) Ленский в 1884 году возвращается в Малый театр. В эти непростые годы железного давления Конторы по внедрению малохудожественного репертуара Лен-

ский боролся за постановки Грибоедова, Островского, Шекспира, Льва Толстого, Сухова-Кобылина. Ленский утверждал большую нравственную силу искусства. Раскрывая благородные порывы своих достойных подражания героев, он стремился через театр воспитывать общество.

К исходу 1880-х гг. Ленский стремится осмыслить практику своего искусства, поделиться накопленным мастерством, сформировать законы актерского творчества. Он пишет статьи, а с 1888 года начинает «практику драматического искусства» в театральном училище, утверждая, что для реформы современного театра нужен прежде всего образованный, культурный актер.

Любопытно было бы привести два фрагмента из размышлений мастеров Малого об актерском деле. «Прежде всего актер должен заняться рассмотрением мыслей и намерений сочинителя, т. е. узнать верно, что он хотел выразить такими-то словами и какая цель его. Глубина души и пламенное воображение суть две способности, составляющие главную часть таланта. Тогда только, когда актер имеет дар передать, что сам чувствует, душе и воображению зрителя, т. е. заставить разделить его восторг или слезы; если актер, почувствовав сильно минуту своего положения, заставляет забыть зрителя, этот великий дар, кажется, можно назвать главной частью и украшением таланта». Итак, постижение авторского замысла, глубина души и пламенное воображение — вот что казалось неперенным условием актерского творчества П. С. Мочалову в 1841 году (из статьи-письма, адресованного Ф. А. Коню).

Спустя полстолетия Ленский, не читавший, конечно же, наброски статьи своего гениального предшественника (публикация состоялась лишь в 1999 году), но так же ответственно осознающий роль художника сцены, выстраивает свою систему воспитания актера: «Научить играть нельзя, как нельзя научить чувствовать, как нельзя бездарного сделать даровитым. Выражения чувств, страстей и ощущений так бесконечно разнообразны, что не могут поддаться каким-либо определенным, заранее установленным формулам, укладываться в заранее определенные рамки. Цель театральной школы — выяснить перед учеником всю глубину и трудность взятой им на себя задачи; истинная цель ее — приподнять перед учеником завесу внешнего блеска, основанного на внешнем успехе, и показать, что за этой мишурной внешностью скрывается нечто такое, что составляет истинную красоту искусства.

Назначение школы — развивать и направлять природные способности ученика, но никак не наделять его ими. Недостаток же общего и специального образования тем более ощутителен в актере, чем он менее даровит...

Театральная школа обязана давать своим питомцам такой запас сведений по специальным, общеобразовательным и вспомогательным предметам, с которыми они не могут оказаться беспомощными по каким бы то ни было вопро-

сам, касающимся их специальности. В дальнейшем будущем дело их таланта и возрастающей опытности применять все усвоенное ими в школе в их практической деятельности».

И еще цитата: «Самое трудное в сценическом исполнении — это *художественная простота*. Чем лучше актер, тем ближе он к этой простоте, но чем ближе он к этой простоте, тем проще и доступнее всякому кажется его искусство».

Как же все передается по наследству. Будучи учеником В. Н. Пашенной, а затем выходя вместе с ней на сцену Малого театра я не переставал восхищаться, как она отказывалась от излишества деталей во имя главного: передачи полноты жизни, страстной убежденности, творческой заразительности. «Только та форма хороша, которая относится к своей сущности как скорлупа ореха к своему ядру», — повторяла Вера Николаевна слова своего учителя.

Возможно, правы те, кто говорит, что мир развивается по спирали, и пророческие слова Ленского весьма созвучны нашим дням, когда Слово в драматическом театре не является главным, когда драматург, даже классик Чехов или Шекспир лишь повод показать себя режиссеру, когда актер прекрасно или прилично танцует и поет, совершает спортивные трюки, но совсем не понимает, что он говорит и зачем он на сцене.

Полагаю, что не только меня огорчает нынешнее состояние театра. На помощь себе призову Е. Лебедева: «Редко хожу в театр. Прихожу и вижу, как это сделано, вижу конец в самом начале. И мне становится неинтересно. А вот когда я на спектакле „теряю“ свою профессию, перестаю анализировать и становлюсь просто зрителем — вот тогда я получаю удовольствие».

Практически на каждой странице книги открываешь что-либо созвучное себе, своей уже многолетней практике. Когда мое поколение пришло в Малый театр, старики — кумиры публики — нам казались недостижимыми. Их мастерство было совершенно. Их служение искусству восхищало. У Ленского читаю:

«Я, будучи еще ребенком, помню то время, когда раздавались громкие сетования на безотрадное положение Малого театра по поводу кончины Щепкина и когда при именах Шумского и Самарина делались еще весьма презрительные гримасы, помню, наконец, номер юмористического журнала конца 70-х годов, где была нарисована колоссальная фигура Самарина и у его ног толпилась кучка крохотных фигурок, ростом не достигавших его колен, долженствующих изображать нас, его сослуживцев...

Надо давать свободно развиваться дарованиям молодежи, и незаметно на смену явятся наши заместители».

И спустя несколько лет именно ученики Ленского — Е. Турчанинова и В. Рыжова, М. Ленин и А. Остужев, П. Садовский и Н. Яковлев, В. Пашенная и О. Гзовская — вернули Малому временно утраченные высоты, вернули зрителя.