Ход урока

Учитель: Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами познакомимся с жизнью и творчеством знаменитого режиссера Евгения Вахтангова.

Всю свою жизнь Евгений Вахтангов посвятил театру. Будучи последователем идей Станиславского, он воплощал теорию учителя на сцене — сначала как актёр, а затем и как режиссёр. В собственном театре Вахтангов поставил ряд новаторских спектаклей, самым известным из которых стала «Принцесса Турандот».

Евгений Вахтангов родился во Владикавказе. Его отец был табачным фабрикантом и надеялся, что сын продолжит его дело. Однако еще в детстве Евгений Вахтангов увлекся театром и решил посвятить ему всю жизнь. В гимназические годы он уже играл в любительских постановках: «Женитьба» Николая Гоголя, «Бедность не порок» Александра Островского и «Дети Ванюшина» Сергея Найденова.

Окончив гимназию в 1903 году, Евгений Вахтангов поступил в Московский университет и сразу же — в студенческий театральный кружок. Он ставил спектакли и играл сам — и в Москве, и во время приездов во Владикавказ. Для каждой постановки Вахтангов разрабатывал общий план, тщательно перечислял все предметы, которые должны находиться на сцене, описывал костюмы, грим и походку актеров, даже рассчитывал темп хода занавеса. Образцом театрального искусства для него был Московский Художественный театр. Здесь Евгения Вахтангова вдохновляло все: декорации и актерская игра, звуковые эффекты и технические детали.

В 1909 году Вахтангов решил получить профессиональное театральное образование и поступил на драматические курсы при Московском Художественном театре. Здесь преподавали преимущественно артисты театра: Александр Адашев и Василий Лужский, Николай Александров и Василий Качалов. Они обучали молодых актеров по методикам Константина Станиславского.

Евгений Вахтангов хотел стать режиссером, и Константин Станиславский вскоре стал выделять его из остальных учеников. Он назначил Вахтангова главным помощником по работе с молодыми актерами. Вдохновленный методикой Станиславского, Евгений Вахтангов мечтал создать актерскую студию.

«Хочу образовать Студию, где мы учились бы. Принцип — всего добиваться самим... Проверить систему К. С. [Константина Станиславского] на самих себе. Принять или отвергнуть её. Исправить, дополнить или убрать ложь. Все пришедшие в студию должны любить искусство вообще и сценическое в частности. Радость искать в творчестве. Забыть публику. Творить для себя. Наслаждаться для себя. Сами себе судьи». Так говорил сам Евгений Вахтангов.

К этому стремился и сам Станиславский. Поэтому в 1912 году вместе с Леопольдом Сулержицким они открыли Первую студию МХТ, в которой начал преподавать Евгений Вахтангов. Одновременно Вахтангов работал в других московских театральных школах, среди которых особое место занимала Студенческая драматическая студия (современный государственный академический театр имени Е. Вахтангова). Ее создали в 1913 году группа совсем молодых — лет по восемнадцать-двадцать — московских студентов, решив заниматься театральным искусством по системе Станиславского. Слухами о ней была полна тогдашняя Москва. Руководить занятиями согласился Евгений Багратионович Вахтангов, тридцатилетний актер и режиссер Художественного театра, уже составивший себе репутацию лучшего педагога по «системе».

Сначала собственного помещения у Студенческой драматической студии не было, участники собирались то в комнатах студентов, то в ресторанах, то в пустых кинотеатрах. Репетиции проходили, в основном ночью, так как днем Евгений Вахтангов занимался с 1-й студией МХТ, а студенты — учились и работали.

Первый спектакль был поставлен по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных» и показан 26 марта 1914 года в Охотничьем клубе, декорации к ней изготовили из выкрашенной мешковины. Свою первую постановку — «Усадьбу Ланиных» — Студенческая студия представила в 1914 году. Премьера спектакля вызвала бурю негодования. Критики язвительно писали о детской беспомощности начинающих актеров, о жалкости театральных декораций, о несостоятельности режиссера Вахтангова. Станиславский же так разозлился на Вахтангова за самодеятельность и провал «Усадьбы Ланиных», что запретил ему преподавать вне стен МХТ и 1-й Студии.

Однако занятия в Студенческой студии не прекратились, а проходили теперь в строжайшей тайне. Для своих учеников Вахтангов нанимал лучших педагогов-новаторов, несмотря на бедность студии.

Осенью 1914 года Студия уже обосновалась в небольшой квартире в Мансуровском переулке на Остоженке (тогда и стали называть ее — «Мансуровской»). В части этой квартиры было устроено общежитие для студийцев, а в другой половине оборудована крохотная сцена и зрительный зал на 35 человек.

Евгений Вахтангов настаивал, чтобы для актёров студия стала главным местом в их жизни. Он ввёл понятия «студийного» и «нестудийного» человека и аналогичного поступка. В 1917 году студия заявила о себе публично под названием Московская драматическая студия Вахтангова. Через год впервые был показан спектакль по пьесе Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония». Сам Вахтангов считал студию своим домом.

Постепенно Евгений Вахтангов обрел собственное понимание театра. В спектаклях он стремился подчеркнуть условность происходящего на сцене, поэтому, например, классические театральные костюмы вахтанговцы надевали поверх современной одежды. А чтобы усилить эту идею, артисты надевали их прямо на сцене. В считанные секунды из актеров они перевоплощались в персонажей пьесы. Для декораций использовали обычные бытовые предметы, которые обыгрывались с помощью света и тканевых драпировок.

В 1917 году студенческая студия вышла из «подполья» и стала называться Московской драматической студией Евгения Вахтангова. В этом же году Вахтангов тяжело заболел, однако работать он стал еще больше и усерднее. «Первая студия, вторая студия, моя студия, еврейская студия «Габима», студия Гунст, народный театр, пролеткульт, художественный театр, урок, спектакль ноябрьских торжеств — вот десять учреждений, где меня рвут на части», — писал Евгений Вахтангов.

После революции 1917 года авангардному театру Вахтангова стало тяжело находить общий язык с новым зрителем — «первобытным в отношении искусства». Режиссер решил присоединиться к театру Константина Станиславского. В 1920 году студия Вахтангова стала частью Московского Художественного театра, и получила название Третья студия.

Уже через год у Третьей студии МХТ появилось собственное здание театра. В честь открытия артисты дали спектакль «Чудо святого Антония» по одноименной комедии Мориса Метерлинка.

(Просмотр документального фильма об истории театра им. Е.Вахтангова)

Незадолго до смерти Евгений Вахтангов начал работать над постановкой «Принцесса Турандот» по сказке итальянского драматурга Карло Гоцци. Этим спектаклем он открыл новое направление в театральной режиссуре — «фантастический реализм». Вахтангов использовал персонажи-маски и приемы итальянской комедии дель арте, однако сказку сделал очень современной. Артисты много шутили во время обсуждения, эти шутки было решено внести в спектакль. Актеры прямо на сцене переодевались в костюмы сказочных героев, а параллельно беседовали на злободневные темы.

Вернувшись домой после очередной репетиции спектакля «Принцесса Турандот», Вахтангов слег и больше уже не вставал. Премьера состоялась без него, зато на спектакле присутствовал Константин Станиславский. Восхищенный работой своего ученика, Станиславский лично выразил свое признание Вахтангову: «То, что я видел, талантливо, своеобразно и, что самое главное, жизнерадостно! <…> А успех блистательный. Молодежь очень выросла».

«Принцесса Турандот» стала последней работой Евгения Вахтангова. Он умер 29 мая 1922 года. Похоронили Вахтангова на Новодевичьем кладбище.

Памяти Е. Вахтангова

• После смерти Евгения Вахтангова сотрудники театра начали собирать архив документов о работе учреждения. На его основе по инициативе сотрудников был создан музей. Он открылся в декабре 1931 года выставкой в честь десятилетия театра, экспозиция охватывала и период работы Вахтангова в Денежном переулке с 1918 по 1922 год. В разное время музеем руководили жена режиссёра Надежда Вахтангова, театровед Л. Вендровская. В настоящее время в нём хранятся личные вещи режиссёра, библиотека и мебель из кабинета. Всего в фонде более 80 тысяч экспонатов: афиши, программы, фотографии, макеты, эскизы декораций и костюмов, архивные документы, печатные материалы, живопись, графика, мемориальные предметы. В 2010 году в доме № 12 по Денежному переулку в квартире № 1 открылся филиал музея — Мемориальная комната Евгения Вахтангова, где находятся ранее не выставлявшиеся артефакты. При участии сотрудников музея издаются книги о театре, его режиссёрах и актёрах, подбирается материал к спектаклям, проходят учебные лекции для студентов Театрального училища имени Щукина.

• В 1996 году Русскому театру во Владикавказе было присовено имя Евгения Вахтангова.

• Во Владикавказе есть переулок Вахтангова. На доме по улице Армянской во Владикавказе, где родился и вырос Вахтангов, установлена мемориальная доска.

• В июне 2013 года был открыт памятник Вахтангову во Владикавказе.

• В 2020 году в Москве на Арбате перед зданием Вахтанговского театра открыт памятник Евгению Вахтангов

Евгений Вахтангов – не просто выдающийся режиссер-реформатор. Ему принадлежит уникальное достижение в истории театра. Вахтангов поставил два спектакля, которые не только пережили их создателя, но побили все возможные рекорды театральных постановок-долгожителей. «Гадибук» в театре «Габима» шёл более 40 лет, вплоть до середины 1960-х годов. «Принцесса Турандот» в театре имени Вахтангова – ещё дольше, вплоть до 2006 года, правда, с небольшими перерывами.

В театре имени Е.Вахтангова в разное время работали и творили очень много актеров, например: Василий Лановой, Владимир Этуш, Юрий Яковлев, Юлия Рутберг, Серге Маковецкий, Ирина Купченко, Лидия Вележева, Алексей Гуськов, Владимир Вдовиченков, Александр Олешко, Людмила Максакова, Нонна Гришаева, Елена Подкаминская, Евгений Пронин.