

Константин Сергеевич Станиславский

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

*Если бы смысл театра был только
в развлекательном зрелище,
быть может, и не стоило бы
класть в него столько труда.
Но театр есть искусство
отражать жизнь.
К. Станиславский*

В 2013 году исполняется 150 лет со дня рождения великого актера, режиссера, педагога сценического мастерства, деятеля театрального искусства, всемирно известного создателя собственной «актерской школы», Константина Сергеевича Станиславского.

Сегодня К. С. Станиславский – крупнейший в мире театральный авторитет. И вместе с тем такого размаха протестов, споров и дискуссий, которые сопровождали его искания и открытия, не знало, пожалуй, ни одно имя в истории театра. Сколько хвалы и дифирамбов довелось ему слышать, но, быть может, еще в большей мере – беспощадных разносов, изощренной брани, свирепых нападок. Наиболее часто Станиславского атаковали те, кто, разгадав направление его творчества, отвергал его как идейного врага, со всей яростью и непримиримостью борцов, исповедовавших совсем другие идеалы и цели.

...В судьбе гения нам интересно все. Мельчайшие подробности, детали, штрихи и факты. Как правило, в ней, его судьбе, нет мелочей, все поучительно, все крупно, толкает к плодотворным размышлениям, сопоставлениям, выводам. Конечно, как сказал поэт, «гений, парадоксов друг», но ведь то, что для нашего сознания пока «парадоксально», для гения – уже закономерность, новая, открытая им, гением, тайна бытия и творчества.

От составителя

Проследить за жизнью великого режиссёра и актера, оказавшего огромное воздействие на развитие мирового театра, поможет биобиблиографический указатель «Великий преобразователь театрального искусства» / к 150-летию со дня рождения К. С. Станиславского, который продолжает серию указателей «Слава России» - о людях, которые своими делами укрепляли величие нашей страны. Станиславский предстает здесь продолжателем традиций реалистического театра и новатором, чья жизнь в искусстве во многом определила художественные свершения XX века.

Указатель состоит из двух разделов и ряда приложений. Первый раздел - «Реформатор театральной сцены» - познакомит читателя с биографией режиссера. Во второй раздел - «Театральное наследие Станиславского: отражение в печати», вошли библиографические записи на неперIODические и периодические издания, а так же электронные носители, хранящиеся в фонде Интеллект-Центра муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Ноябрьска. Библиографические записи на книге организованы в алфавитном порядке, на статьи - в обратном хронологическом порядке. Приложения содержат высказывания великого реформатора, шутки о Станиславском и фотоархив. Указатель адресован широкому кругу пользователей.

Константин Сергеевич Станиславский

«РЕФОРМАТОР ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ» /биография К. С. Станиславского/

Константин Сергеевич Станиславский (настоящая фамилия - Алексеев, 1863 - 1938) - русский театральный режиссёр, актёр и преподаватель. Народный артист СССР (1936). В 1888 году был одним из основателей Московского общества Искусства и Литературы. В 1898 году, совместно с Немировичем-Данченко основал Московский Художественный театр.

Константин Алексеев родился в Москве, в многодетной (всего у него было девять братьев и сестёр) семье известного промышленника. Отец - Алексеев, Сергей Владимирович (1836-1893), мать - Елизавета Васильевна (урождённая Яковлева), (1841-1904). Жена - Мария Петровна Лилина (1866-1943; по мужу - Алексеева) - российская и советская театральная актриса, актриса МХТ.

Сергей Владимирович Алексеев и Елизавета Васильевна Алексеева, родители К.С. Станиславского

«...Мои родители были влюблены друг в друга и в молодости, и под старость. Они были также влюблены и в своих детей...» – писал К. С. Станиславский.

«Реформатор театральной сцены» /биография К.С. Станиславского/

В 1878-1881 годах учился в гимназии при Лазаревском институте, после начал службу в семейной фирме. В семье увлекались театром, в московском доме был специально перестроенной для театральных представлений зал, в имении Любимовке - театральный флигель. Сценические опыты начал в 1877 году в домашнем Алексеевском кружке. Усиленно занимался пластикой и вокалом с лучшими педагогами.

На любительской сцене в доме А. А. Карзинкина на Покровском бульваре в декабре 1884 года состоялось его первое выступление в роли Подколесина в гоголевской «Женитьбе». Также впервые молодой актёр работал под руководством артиста Малого театра М.А. Решимова, ставившего спектакль.

В 1886 году Константина Алексеева избрали членом дирекции и казначеем Московского отделения Русского музыкального общества и состоящей при нём консерватории. Его сотоварищами по дирекции консерватории были П.И. Чайковский, С.И. Танеев, С.М. Третьяков. Вместе с певцом и педагогом Ф.П. Комиссаржевским и художником Ф.Л. Соллогубом Алексеев разрабатывает проект Московского Общества Искусства и Литературы (МОИИЛ), вложив в него личные финансовые средства. В это время, чтобы скрыть свою настоящую фамилию, взял для сцены фамилию Станиславский.

Толчком к созданию Общества послужила встреча с режиссёром А.Ф. Федотовым: в его спектакле «Игроки» Н. Гоголя Станиславский сыграл Ихарева. Первый спектакль состоялся 8 (20) декабря 1888 года. За десять лет работы на сцене МОИИЛ Станиславский стал известным актёром, его исполнение ряда ролей сравнивалось с лучшими работами профессионалов императорской сцены, часто в пользу актёра-любителя.

В январе 1891 года Станиславский официально взял на себя в Обществе искусства и литературы руководство режиссёрской частью. Поставил спектакли «Уриэль Акоста» К. Гуцкова (1895), «Отелло» (1896), «Польский еврей» Эркмана-Шатриана (1896), «Много шума из ничего» (1897), «Двенадцатая ночь» (1897), «Потонувший колокол» (1898), сыграл Акосту, бургомистра Матиса, Бенедикта, Мальволио, мастера Генриха. Станиславский искал, по сформулированному им позже определению, «режиссёрские приемы выявления духовной сущности произведения». Использует в постановках подлинные старинные или экзотические предметы, экспериментирует со светом, звуком, ритмом.

Константинов, Серебряков, Свиридовский

Московский Художественный театр

В 1897 году Немирович-Данченко пригласил Станиславского встретиться и обсудить ряд вопросов, касающихся состояния театра. Станиславский сохранил визитную карточку, на обороте которой карандашом написано: «Я буду в час в Славянском базаре – не увидимся ли?» На конверте он подписал: «Знаменитое первое свидание-сидение с Немировичем-Данченко. Первый момент основания театра».

Такими были К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко, когда создавали Художественный театр.

«...Мечтая о театре на новых началах, ища для создания его подходящих людей, мы уже давно искали друг друга».

В ходе этой, ставшей легендарной, беседы были сформулированы задачи нового театрального дела и программа их осуществления. По словам Станиславского, обсуждали «основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения». В продолжавшейся восемнадцать часов беседе Станиславский и Немирович-Данченко обсудили состав труппы, костяк которой должны были составить молодые интеллигентные актёры, круг авторов (Г. Ибсен, Г. Гауптман, А.П. Чехов) и скромно-неброское оформление зала. Разделили обязанности: литературно-художественное veto было предоставлено Немировичу-Данченко, художественное – Станиславскому; набросали систему лозунгов, по которым будет жить новый театр.

«Реформатор театральной сцены» /биография К.С. Станиславского/

14 (26) июня 1898 года в подмосковном дачном месте Пушкино началась работа труппы Художественного театра, созданной из учеников Немировича-Данченко по Филармонии и актёров-любителей Общества искусства и литературы. В первые же месяцы репетиций выяснилось, что разделение обязанностей руководителей условно. Репетиции трагедии «Царь Федор Иоаннович» начал Станиславский, создавший мизансцены спектакля, потрясшие публику на премьере, а Немирович-Данченко настоял на выборе на роль царя Федора из шести претендентов своего ученика И.В. Москвина и на индивидуальных занятиях с артистом помог ему создать трогательный образ «царя-мужичка», который стал открытием спектакля. Станиславский считал, что с «Царя Федора» началась историко-бытовая линия в МХТе, к которой он относил постановки «Венецианского купца» (1898), «Антигоны» (1899), «Смерти Иоанна Грозного» (1899), «Власти тьмы» (1902), «Юлия Цезаря» (1903) и др. С А.П. Чеховым он связывал другую – важнейшую линию постановок Художественного театра: линию интуиции и чувства, – куда относил «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1906), «Месяц в деревне» (1909), «Братья Карамазовы» (1910) и «Село Степанчиково» (1917) Ф.М. Достоевского и др.

Значительнейшие спектакли Художественного театра, такие, как «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого, «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишнёвый сад» А.П. Чехова ставились Станиславским и Немировичем-Данченко совместно. В следующих постановках Чехова открытия Чайки были продолжены и приведены к гармонии. Принцип непрерывного развития объединял на сцене рассыпавшуюся, разрозненную жизнь. Был развит особый принцип сценического общения («объект вне партнера»), неполного, полузамкнутого. Зрителя на чеховских спектаклях МХТ радовало и томило узнавание жизни, в её немислимой прежде подробности.

Консерватория, Серебряный, Станиславский

Станиславский - актёр

При создании Художественного театра Станиславский поверил Немировичу-Данченко, что роли трагического склада – не его репертуар. На сцене МХТ доигрывал только несколько прежних своих трагических ролей в спектаклях из репертуара Общества искусств и литературы (Генрих из «Потонувшего колокола», Имшин). В постановках первого сезона сыграл Тригорина в «Чайке» и Левборга в «Гедде Габлер». По отзывам критики, его шедеврами на сцене стали роли: Астров в «Дяде Ване», Штокман в пьесе Г. Ибсена «Доктор Штокман»), Вершинин «Трёх сёстрах», Сатин в «На дне», Гаев «Вишнёвом саде», Шабельский в «Иванове», 1904). Дуэт Вершинина – Станиславского и Маши – О. Книппер-Чеховой вошёл в сокровищницу сценической лирики.

Станиславский продолжает ставить перед собой все новые и новые задачи в актёрской профессии. Он требует от себя создания системы, которая могла бы дать артисту возможность публичного творчества по законам «искусства переживания» во всякую минуту пребывания на сцене, возможность, которая открывается гениям в минуты высочайшего вдохновения. Свои искания в области театральной теории и педагогики Станиславский перенес в созданную им Первую студию (публичные показы её спектаклей – с 1913).

За циклом ролей в современной драме – Чехова, Горького, Л. Толстого, Ибсена, Гауптмана, Гамсуна – последовали роли в классике: Фамусов в «Горе от ума» А. Грибоедова (1906), Ракин в «Месяце в деревне» И. Тургенева (1909), Крутицкий в пьесе А. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1910), Арган в «Мнимом больном» Мольера (1913), граф Любин в «Провинциалке» У. Уичерли, Кавалер в «Хозяйке гостиницы» К. Гольдони (1914).

«Реформатор театральной сцены» /биография К.С. Станиславского/

На судьбе Станиславского отозвались две последние его актёрские работы: Сальери в трагедии «Моцарт и Сальери» А.С. Пушкина (1915), и Ростанев, которого он должен был вновь играть в готовившейся с 1916 новой постановке «Села Степанчикова» Ф.М. Достоевского. Причина неудачи Ростанева, роли, не показанной публике, остается одной из загадок истории театра и психологии творчества. По многим свидетельствам, Станиславский «репетировал прекрасно». После генеральной репетиции 28 марта (10 апреля) 1917 года он прекратил работу над ролью. После того как «не разродился» Ростаневым, Станиславский навсегда отказался от новых ролей (нарушил этот отказ лишь в силу необходимости, во время гастролей за рубежом в 1922–1924 годах согласившись играть воеводу Шуйского в старом спектакле «Царь Фёдор Иоаннович»).

Десятки ролей сыграл Станиславский в Обществе искусства и литературы. Барон («Скупой рыцарь» Пушкина), Дон Карлос («Каменный гость» Пушкина), крестьянин Ананий Яковлев («Горькая судьбина» Писемского), циничный делец Обновленский («Рубль» Федотова).

После 1917 года

Первой постановкой Станиславского после революции стал «Каин» Д. Байрона (1920). Репетиции только начались, когда Станиславский был взят заложником при прорыве белых на Москву. Общий кризис усугублялся в Художественном театре тем, что значительная часть труппы во главе с Василием Качаловым, выехавшая в 1919 в гастрольную поездку, оказалась отрезанной военными событиями от Москвы. Безусловной победой стала постановка «Ревизора» (1921). На роль Хлестакова Станиславский назначил Михаила Чехова, недавно перешедшего из МХАТа в его 1-ю студию. В 1922 году МХАТ под руководством Станиславского отправляется в длительные зарубежные гастроли по Европе и Америке, которым предшествует возвращение (не в полном составе) качаловской труппы.

В 20-х годах остро встал вопрос смены театральных поколений; 1-я и 3-я студии МХАТа превратились в самостоятельные театры; Станиславский болезненно переживал «измену» учеников, дав студиям МХАТа имена шекспировских дочерей из «Короля Лира»: Гонерилья и Регана - 1-я и 3-я студии, Корделия - 2-я. В 1924 году в труппу Художественного театра влилась большая группа студийцев, в основном воспитанников 2-й студии.

Деятельность Станиславского в 20-30-е годы определялась, прежде всего, его желанием отстоять традиционные художественные ценности русского искусства сцены. Постановка «Горячего сердца» (1926) стала ответом тем критикам, которые уверяли, что «Художественный театр - мёртв». Стремительная легкость темпа, живописная праздничность отличала «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше (1927).

Поздние годы

После тяжелого сердечного приступа, случившегося в юбилейный вечер в МХАТ в 1928, врачи навсегда запретили Станиславскому выходить на подмостки. Станиславский вернулся к работе только в 1929, сосредоточась на теоретических изысканиях, на педагогических пробах «системы» и на занятиях в своей Оперной студии Большого театра, существовавшей с 1918 года (ныне Московский академический музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).

Для постановки *Отелло* во МХАТе он написал режиссёрскую партитуру трагедии, которую акт за актом высылал вместе с письмами из Ниццы, где надеялся закончить лечение. Опубликованная в 1945, партитура осталась неиспользованной, поскольку И.Я. Судаков успел до окончания работы Станиславского выпустить спектакль.

В начале 30-х годов Станиславский, используя свой авторитет и поддержку вернувшегося в СССР Горького, обратился в правительство, чтобы добиться особого положения для Художественного театра. Ему пошли навстречу. В январе 1932 года к названию театра была добавлена аббревиатура «СССР», уравнивая его с Большим и Малым театрами, в сентябре 1932 года ему было присвоено имя Горького, – театр стал именоваться МХАТ СССР им. Горького. В 1937 году он был награждён орденом Ленина, в 1938 году – орденом Трудового Красного Знамени. В 1933 году МХАТу было передано здание бывшего Театра Корша – для создания филиала театра.

В 1935 году открылась последняя – Оперно-драматическая студия К. С. Станиславского (ныне Московский драматический театр им. К. С. Станиславского). Практически не покидая своей квартиры в Леонтьевском переулке, Станиславский встречался с актёрами у себя дома, превратив репетиции в актёрскую школу по разрабатываемому им методу психофизических действий.

Продолжая разработку «системы», вслед за книгой «Моя жизнь в искусстве» Станиславский успел отправить в печать первый том «Работы актёра над собой» (издана в 1938, посмертно).

Станиславский умер 7 августа 1938 года в Москве. Вскрытие показало наличие у него целого букета болезней: расширенное, отказывающее сердце, эмфизема лёгких, аневризмы – следствие тяжелейшего инфаркта 1928 года. «Были найдены резко выраженные артериосклеротические изменения во всех сосудах организма, за исключением мозговых, которые не поддавались этому процессу» – таково было заключение врачей.

Похоронен Константин Сергеевич Станиславский 9 августа на Новодевичьем кладбище в Москве.

Дочь К. С. Станиславского Кира (1891–1977) была замужем за художником Робертом Фальком.

*Могила Константина Сергеевича Станиславского
на Новодевичьем кладбище Москвы.*

Награды и звания

Народный артист Республики (1936)

Народный артист СССР (1936)

Орден Ленина (1937)

Орден Трудового Красного Знамени (1938)

Почётный академик Петербургской академии наук (1917), (позже РАН)

Почётный академик АН СССР (1925).

«ТЕАТРАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ СТАНИСЛАВСКОГО: ОТРАЖЕНИЕ В ПЕЧАТИ» /библиографическая информация/

Книги:

Актерский тренинг по системе Станиславского [Текст] : упражнения и этюды / сост. О. Лоза. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА : Полиграфиздат ; Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010. – 179 с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Аннотация : Перед вами – сборник уникальных актерских упражнений, созданных самим Станиславским. Все задания, тренинги и этюды были собраны из самых разных трудов великого мастера сцены. Эта книга будет с восторгом встречена психологами, педагогами и всеми, кто хочет учиться владеть своими эмоциями.

Бесценные уроки Станиславского [Текст] / Б. Зингерман // Связующая нить. Писатели и режиссеры. – Москва : ОГИ, 2002. – С. 209-218.

Константин Станиславский – Сергей Дягилев [Текст] / К. В. Рыжов // 100 великих россиян. – Москва : Вече, 2010. – С. 385-388. – (100 великих).

Мастерство актера в терминах Станиславского [Текст] / сост. М. А. Венецианова ; под ред. Л. Ф. Макарьева. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2010. – 511, [1] с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Аннотация : Система Станиславского известна актерам и режиссерам всего мира. В этой книге вы найдете подборку высказываний самого К. С. Станиславского по самым актуальным и востребованным темам – безо всякого искажения подлинного смысла, который вкладывал в термины сам создатель системы. Материал представлен в алфавитном порядке.

*«Театральное наследие Станиславского:
отражение в печати»*

Московский Художественный театр [Текст] / К. А. Смолина // 100 великих театров. – Москва : Вече, 2001. – С. 2831. – (100 великих).

Московский Художественный театр [Текст] // Всеобщая история театра. – Москва : Эксмо, 2012. – С. 568-574.

Московский Художественный театр [Текст] // История русского театра. – Москва : Эксмо, 2011. – С. 283. – (Подарочное издание. Российская императорская библиотека).

Немирович-Данченко, В. И. Из прошлого [Текст] / В. И. Немирович-Данченко. – Москва : Кукушка, 2003. – 348 с. : ил.

Аннотация : Книга «Из прошлого» – это не только автобиография Владимира Ивановича Немировича-Данченко, но и яркий, увлекательный рассказ, своего рода гимн главному делу его жизни – Театру. Повествование переносит читателя за кулисы и в зал великого Московского Художественного театра. Среди персонажей книги – Станиславский и Чехов, Горький и Толстой, Ермолова и Мейерхольд, Качалов и Москвин... И все время читатель слышит живой голос автора, который делится с ним своим огромным опытом и жизненной философией.

Немирович-Данченко В. И. Избранные письма. [Текст] В 2-х т. Т. 2. 1910-1943 / В. И. Немирович-Данченко; комент. В. Виленкина. – Москва : Искусство, 1979. – 742 с.

Аннотация : Во второй том избранных писем В. И. Немировича-Данченко входят письма к артистам Художественного театра и его студий, большинство из которых составляют письма к К. С. Станиславскому, раскрывающие взгляды автора на теорию и практику режиссуры, на актерское мастерство, отражающие художественные искания и повседневную жизнь МХАТ.

О Константине Сергеевиче Станиславском [Текст] : очерк / В. Я. Виленкин // Воспоминания с комментариями. – 2-е изд., доп. – Москва : Искусство, 1991. – С. 8-19. – (Театральные мемуары).

«Отелло» в трактовке К. С. Станиславского [Текст] / Б. Зингерман // Связующая нить. Писатели и режиссеры. – Москва : ОГИ, 2002. – С. 155-207.

Полякова, Е. И. Станиславский. [Текст] / Е. И. Полякова. – Москва: Искусство, 1977. – 463 с. : ил. – (Жизнь в искусстве).

Аннотация : Автор книги подробно прослеживает жизнь великого режиссёра и актёра, оказавшего огромное воздействие на развитие мирового театра. Станиславский предстает здесь продолжателем традиций реалистического театра и новатором, чья жизнь в искусстве во многом определила художественные свершения XX века.

Его спектакли, сценические образы, все его творческие открытия воссоздаются в тесной связи с общественной и художественной жизнью России, с поисками нового революционного искусства в послеоктябрьские годы. В книге широко использованы архивные материалы, переписка, дневники, воспоминания самого Станиславского и его современников.

Пыжова, О. В. Фрагменты театральной судьбы. [Текст] / О. В. Пыжова – Москва : Советская Россия, 1986. – 336 с. : ил.

Аннотация : В истории мировой сцены не было театра более идейного, более тесно связанного с жизнью, столь общественно деятельного, чем МХАТ. О рождении легендарного МХАТа, его истории, нравственных и эстетических идеалах будет рассказано в этой книге, основанной на документальных материалах-работах К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, мемуарном наследии, письмах, дневниках, записях бесед и репетиций.

Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Как быть максимально естественным и убедительным. Телесная свобода, сценическое действие [Текст] / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 220, [1] с. – (Золотой фонд актерского мастерства). –

Аннотация : Выступая перед публикой, любой человек испытывает колоссальные психические перегрузки, которые проявляются в чувстве скованности и оцепенения. Как избавиться от зажимов, как обрести мышечную свободу и начать действовать свободно, вдохновенно, творчески? Ответ - в этой книге. Тренинг на освобождение мышц по системе Станиславского научит вас управлять своим телом и эмоциями, поможет избавиться от мышечного напряжения. Книга адресована преподавателям, студентам и абитуриентам творческих учебных заведений, а также всем тем, кому приходится часто выступать перед людьми.

«Театральное наследие Станиславского: отражение в печати»

Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Настрой. Состояния. Партнер. Ситуации [Текст] / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ, 2011. – 190, [2] с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Аннотация : Предлагаемый в этой книге тренинг нужен каждому, кто хочет добиться мастерства в общении любого рода: публичных выступлениях, спорах, дискуссиях, лекциях и в каждодневных беседах между людьми.

Сарабьян, Э. Актерский тренинг по системе Станиславского. Интеллект. Воображение. Эмоции. Метод действенного развития [Текст] / Э. Сарабьян. – Москва : АСТ ; Владимир : ВКТ, 2011. – 189, [3] с. – (Золотой фонд актерского мастерства).

Аннотация : По мнению Станиславского, ментальному и эмоциональному развитию актер должен уделять не меньше времени, чем развитию телесного и голосового аппарата. Многие актеры от природы обладают хорошей эмоциональностью. Но если она не подкреплена пониманием характера, анализом событий, логикой отношений, игра больше напоминает истерический припадок, ведь чувство не возникает само по себе, его появление напрямую зависит от тех впечатлений, событий, интересов, которыми человек живет в настоящем. А обработка этих впечатлений, событий и интересов – функция мысли. В этой книге вы найдете более 80 упражнений, которые помогут нам развить интеллект, разбудить воображение и грамотно управлять эмоциями – все, что так ценил и прививал своим ученикам Константин Сергеевич Станиславский.

Станиславский, К. С. Искусство представления [Текст] : классические этюды актерского тренинга / К. С. Станиславский ; сост. А. Гиппиус. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 188, [4] с. – (Азбука-Классика).

Аннотация: Эта книга – необычная. Она составлена из упражнений, этюдов и конкретных практических рекомендаций, которые оставил нам великий Станиславский, реорганизатор сценического искусства. Разбросанные по его книгам, заметкам, записным книжкам, они впервые собраны здесь в том виде, в котором представляются ныне читателю. Сюда вошел частично инструментальный "Тренинг и муштра" Станиславского. Почему частично? На каком принципе основана подборка материалов, которые составили эту книгу? Все очень просто. Мы стремились собрать под одной обложкой то "самое-самое", что позволит стремящемуся к овладению актерской профессией достичь своей цели максимально эффективно. То, что не устарело. То, что понятно и может быть применено вами здесь и сейчас. Эта книга - практика системы Станиславского. Эта книга - тренинг. Эта книга - для научения и овладения аппаратом своего тела и своей психики.

Станиславский, К. С. Работа актера над ролью [Текст] / К. С. Станиславский. – Москва : АСТ, 2010. – 482 с. – (Актерский тренинг).

Аннотация : Как работать пал ролью актеру, а над спектаклем – режиссеру? Как актеру прийти к потному слиянию с ролью? Как не «заиграть» роль, не потерять найденные нюансы при каждом очередном ее исполнении? Труд «Работа актера над ролью» великого мастера сцены К. С. Станиславского дает ответы на все эти вопросы, раскрывает объективные закономерности творческого процесса и намечает пути и приемы творчества, которые могут быть с успехом использованы многими актерами и режиссерами.

Станиславский, К. С. Работа актера над собой [Текст] / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов. – Москва : Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 490 с. : ил.

Аннотация : В этой книге под одной обложкой предстают два уникальных произведения отечественной театральной мысли, принадлежащие двум разным авторам: К.С. Станиславскому и М.А. Чехову. Оба признаны гениями мирового театра не потому, что были неповторимыми по таланту актерами, а потому, что оставили по себе каждый свою актерскую «школу». Теории данных школ как раз и высказаны на страницах, ставших широко популярными в профессиональной театральной среде многих стран.

Станиславский, К. С. Мое гражданское служение России [Текст] : воспоминания, статьи, очерки, речи, беседы, из записных книжек. / К. С. Станиславский. – Москва : Правда, 1990. – 656 с.

Аннотация : К. С. Станиславский – крупнейший деятель не только русской, но и мировой художественной культуры XX века. Основатель МХАТа, выдающийся режиссер, актер, педагог, теоретик искусства, он был еще и талантливым литератором. В сборник включены воспоминания Станиславского, воссоздающие общественную и художественную жизнь России, очерки-портреты современников, дневники, записные книжки.

*«Театральное наследие Станиславского:
отражение в печати»*

Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К. С. Станиславский – Москва : Искусство, 1983. – 424 с.

Аннотация : Среди множества театральных мемуаров нет издания, равного книге К. С. Станиславского по идейному богатству, по силе художественного изложения. Станиславский рассказывает о своем большом пути в искусстве – пути от скромных домашних спектаклей молодежи до вершин актерского и режиссерского мастерства, до мировой славы созданного им Московского Художественного театра.

Станиславский, К. С. Собрание сочинений [Текст] В 9-ти т. Т. 1. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский ; предисл. О. Н. Ефремова. – Москва : Искусство, 1988. – 622 с. : ил.

Аннотация : Первый том собрания сочинений Станиславского включает его автобиографическую книгу «Моя жизнь в искусстве».

Станиславский, К. С. Собрание сочинений [Текст] В 9-ти т. Т. 2. Работа актера над собой. Ч. 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский ; предисл. О. Н. Ефремова. – Москва : Искусство, 1989. – 511 с.

Аннотация : Во второй том собрания сочинений входит первая часть «Работы актера над собой», где Станиславский последовательно излагает основные положения своей системы.

Станиславский [Текст] / науч. ред. и сост. А. А. Мелик-Пашев // Современный словарь-справочник по искусству – Москва : Олимп: ООО Фирма; АСТ, 1999. – С. 629-630.

Станиславский [Текст] / гл. ред. А. М. Прохоров // Большая советская энциклопедия. В 30-ти т. – 3-е изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1976. – Т. 24. – С. 413-414.

Станиславский [Текст] / К. А. Залесский // Кто есть кто в истории СССР. 1924-1953.. – Москва : Вече, 2009. – С. 554-555. – (Кто есть кто).

Станиславский [Текст] // Большой энциклопедический словарь школьника. – Москва : Большая российская энциклопедия, 1999. – С. 714-715.

Станиславский [Текст] / сост. А. П. Горкин ; В. М. Корев // Отечество. История, люди, регионы России : энкл. словарь. - Москва : Большая российская энциклопедия, 1999. - С. 586.

Станиславский [Текст] // Популярный энциклопедический словарь. - Москва : Большая российская энциклопедия, 1999. - С. 1259.

Станиславский (1863-1938) [Текст] / И. А. Мусский // 100 великих режиссеров. - Москва : Вече, 2008. - С. 21-31. - (100 великих).

Станиславский (1863-1938) [Текст] / Н. Б. Сергеева // Мстера литературы, театра и кино. - Москва : Вече, 2008. - С. 179-183. (Великие россияне).

Станиславский Константин [Текст] / ред. Дж. Р. Браун // Иллюстрированная история мирового театра. - Москва : БММ АО, 1999. - С. 352-356.

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич [Текст] // Театр : энцикл. - Москва : ОПМА-ПРЕСС образование, 2002. - С. 267-270.

Шестакова, Н. А. Садовая-Черногрязская улица, 8: первый театр Станиславского [Текст] : путеводитель / Н. А. Шестакова - Москва : Московский рабочий, 1984. - 61 с. : ил. - (Биография московского дома).

Аннотация : В доме № 8 по Садовой-Черногрязской улице прошли 40 лет жизни К. С. Станиславского. Сохранившийся фрагмент большой усадьбы – флигель со сценой и зрительным залом был построен специально как домашний любительский театр, явившейся истоком театральных исканий Станиславского, приведших к созданию Московского Художественного театра.

Театр начинается с вешалки...[Текст] / И. А. Андрианова-Голицина // Я познаю мир: театр : дет. энцикл. - Москва : ООО АСТ: Астрель, 2002. - С. 7, 50, 62, 84, 87, 182, 197.

Мировая художественная культура X- XI класс : великие режиссеры театра [Видеозапись] : видео энциклопедия. – Москва : Центрнаучфильм, 1999. – 1 вк. (64 мин.). – (Видео для образования). – Содержание: Станиславский К.С., Мейерхольд В.Э., Вахтангов Е.Б.

На дне [Кинофильм] : пьеса / постановка: К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко ; реж. : В. А. Фролов, И. М. Раевский. – Москва : Магнат, 2007. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (152 мин.) : черн-бел. – (Школьная программа. А.М. Горький в произведениях кинематографа). – (в кор.).

Мир театра, балета, кино [Электронный ресурс]. Т. 10. – Москва : Равновесие, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – (Великое наследие). – (в кор.). – Содержание: Самые знаменитые театры. Самые знаменитые режиссеры. Самые знаменитые артисты России (актеры, певцы, мастера балета).

Театр и балет [Электронный ресурс] : энциклопедия. – Москва : ООО Кордис & Медиа, 2003. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Статьи из журналов:

Ларина, Е. Искусство не может стоять на месте [Текст] / Е. Ларина // *Честь Отечества* : международный журнал. – 2013. – N 1/2. – С. 46-47. – Кл. слова : Станиславский К. С., театр, театральное искусство.

Коваленко, Ю. Ольга Алексеева: «Стараюсь не афишировать, что я внучка Станиславского» [Текст] / Ю. Коваленко // *Культура* : еженедельная газета интеллигенции. – 2013. – № 2. – С.12. – Кл. слова : история театра России, Станиславский К.С., 150 лет со дня рождения.

Кречетова, Р. Дипломат против жизни человеческого духа [Текст] : отрывок из книги / Р. Кречетова // *Культура* : еженедельная газета интеллигенции. – 2013. – № 2. – С.13. – Кл. слова : история театра России, Станиславский К.С., 150 лет со дня рождения.

Тихомирова, И. И. Ах, если бы!.. К. С. Станиславский как читатель-творец и теоретик творческого чтения [Текст] / И. И. Тихомирова // Библиотечное дело. – 2012. – № 23. – С. 10-12. – Кл. слова : история театра России, Станиславский К.С., 150 лет со дня рождения.

Станиславский и музыка [Текст] // Творчество народов Мира. – 2009. N 10. – С. 81-83. – Кл. слова : Станиславский К. С., театральное искусство.

Александров, А. Конец театрального романа [Текст] / А. Александров // Караван историй. – 2008. – № 3. – С. 398-407 : ил. – Кл. слова : театр России, Станиславский К. С.

Борзенко, В. Кира Головки: «Я вызывала дух Станиславского» [Текст] / В. Борзенко // Отечество: история, культура, краеведение. – 2008. – N 9. – С. 20-22. – Кл. слова : актриса МХАТа, театр России, Станиславский К. С.

Микурова, П. Станиславский [Текст] / П. Микурова // Крылья : журнал для молодых. – 2008. – N 10. – С. 16-19 : фото. – Кл. слова : Станиславский К. С. – актер, театр.

Заславский, Г. Как стать «Станиславским» [Текст] / Г. Заславский // Октябрь. – 2007. – № 1. – С.190-192. – Кл. слова : актерское мастерство, система К. С. Станиславского.

Соловьева, И. Жизнь и приключения идеи. Силуэты Художественного театра. 1898-1945 [Текст] / И. Соловьева // Экран и сцена. – 2007. – N 6/7. – С.14-16. – Кл. слова : театр России, Станиславский К.С., театральный режиссер.

Гаевская, М. Ученица Щепкина, наставница Станиславского [Текст] / М. Гаевская // Культура. – 2006. – № 23. – С. 14 : ил. – Кл. слова : актерское мастерство, система К. С. Станиславского.

Секреты актерского мастерства. В помощь режиссеру-постановщику [Текст] // Театр круглый год : сборник сценариев для детских театров. – 2005. – № 3. – С. 82-95. – Кл. слова : актерское мастерство, система К. С. Станиславского.

Цитаты и афоризмы Станиславского

- ✓ 75 % того, что делается на репетиции, обычно не входит в спектакль.
- ✓ Актёр должен научиться трудное сделать привычным, привычное лёгким и лёгкое прекрасным.
- ✓ Вдохновение является лишь по праздникам. Поэтому нужен какой-то более доступный, протоптанный путь, которым владел бы актёр, а не такой, который владел бы актёром, как это делает путь чувства. Таким путем, которым может легче всего овладеть актёр и который он может зафиксировать, является линия физических действий. Когда эти физические действия ясно определяются, актёру останется только физически выполнять их. (Заметьте, я говорю - физически выполнять, а не пережить, потому что при правильном физическом действии переживание родится само собой. Если же идти обратным путем и начать думать о чувстве и выжимать его из себя, то сейчас же случится вывих от насилия, переживание превратится в актёрское, а действие выродится в наигрыш).
- ✓ Воля бессильна, пока она не вдохновится желанием.
- ✓ Говорите глазу, а не уху. Глаза самый чуткий орган, приводящий к чувству мысли.
- ✓ Для детей нужно писать так же, как для взрослых, только еще лучше.
- ✓ Для тех, кто не умеет одеваться, созданы моды.
- ✓ Долго жил. Много видел. Был богат. Потом обеднел. Видел свет... Имел хорошую семью, детей. Жизнь раскидала всех по миру. Искал славы. Нашел. Видел почести. Был молод. Состарился. Скоро надо умирать. - В чём счастье на земле? В познании. В искусстве и в работе, в постигновении его. Познавая искусство в себе, познаешь природу, жизнь мира, смысл жизни, познаешь душу - талант! Выше этого счастья нет. А успех? Бренность.
- ✓ Дом кладут по кирпичу, а роль складывают по маленьким действиям.
- ✓ Жить - это значит действовать.

- ✓ Играть при полном и сочувствующем вам зрительном зале - то же, что петь в помещении с хорошей акустикой. Зритель создает, так сказать, душевную акустику. Он воспринимает от нас и, точно резонатор, возвращает нам свои живые человеческие чувствования.
- ✓ Каждый день, в который вы не пополнили своего образования хотя бы маленьким, но новым для вас куском знания... считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим.
- ✓ Когда играешь злого, ищи, где он добрый.
- ✓ Либо вы (режиссёр) инициатор творчества, а мы (актёры) простой материал в ваших руках, попросту ремесленники, либо, наоборот, мы творим, а вы нам только помогаете. Иначе что же выйдет?
- ✓ Любите искусство в себе, а не себя в искусстве.
- ✓ Мы ненавидим театральность в театре, не любим сценичное на сцене. Это огромная разница.
- ✓ Не верю! (его режиссёрский приём)
Не всякая правда - красота, но всякая красота - правда.
- ✓ Не существует искусства, которое не требовало бы виртуозности, и не существует окончательной меры для полноты этой виртуозности.
- ✓ Нельзя плевать в алтаре, а потом молиться там же, на заплеванном полу.
- ✓ Нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть.
- ✓ Но я, как назло, был высок, неуклюж, неграциозен и косноязычен на многих буквах. Я отличался исключительной неловкостью: когда я входил в маленькую комнату, спешили убирать статузки, вазы, которые я задевал и разбивал. Однажды на большом балу я уронил пальму в кадке. Другой раз, ухаживая за барышней и танцуя с ней, я споткнулся, схватился за рояль, у которого была подломана ножка, и вместе с роялем упал на пол.
- ✓ Понять - значит почувствовать.
- ✓ Правда без жизни, а жизнь без правды существовать не могут.

- ✓ Пускай старая мудрость направляет юную бодрость и силу, пускай юная бодрость и сила поддерживают старую мудрость.
- ✓ Раньше я отвечал, что режиссёр - это сват, который сводит автора и театр и при удачном спектакле устраивает обоюдное счастье тому и другому. Потом я говорил, что режиссёр - это повитуха, которая помогает родиться спектаклю, новому произведению искусства. К старости повитуха становится иногда знахаркой, многое знает; кстати, повитухи очень наблюдательны в жизни. Но теперь я думаю, что роль режиссёра становится всё сложнее и сложнее.
- ✓ Сначала убедись, а потом уж убеждай.
- ✓ Сцену нужно сделать, а потом сыграть.
- ✓ Талант - это желание работать, а во-вторых, работоспособность.
- ✓ Театр начинается с вешалки.
- ✓ Трудное надо сделать привычным, привычное - легким, а легкое - приятным.
- ✓ Умейте любить искусство в себе, а не себя в искусстве.
- ✓ Учитесь слушать, понимать и любить жестокую правду о себе.
- ✓ Фантазия, как и воображение, необходима художнику.
- ✓ Хорошие декорации для любителей - спасение. Сколько актёрских грехов прикрывается живописностью, которая легко придает всему спектаклю художественный оттенок! Недаром же так много актёрских и режиссёрских бездарностей усиленно прячутся на сцене за декорации, костюмы, красочные пятна, за стилизацию, кубизм, футуризм и другие «нэмы», с помощью которых стараются затировать неопытного и наивного зрителя.
- ✓ Что такое талант? - Душа.
- ✓ Чувство зафиксировать нельзя.
- ✓ Это закон дешёвого, провинциального театра - вскакивать с места на каждую выигрышную фразу. В старину актёры так и говорили: «Ох, и дам же свечу на этой фразе», то есть так подпрыгну, что весь зал ахнет! Ну вот и скакали на сцене какие-то кузнечики! Кто выше, кто резче вскочит!

Константи́н Серге́евич Станисла́вский

Шутки о Станиславском

-) Станиславский убил на охоте чайку, принёс Чехову и говорит: «Слабо пьесу сочинить?» Чехов сочинил «Чайку». А потом принёс Станиславскому ощипанную курицу: «Слабо спектакль поставить?» Станиславский поставил «Синюю птицу».
-) За выполнение сверхзадачи актёры требовали от Станиславского оплаты сверхурочных.
-) Горький задумал большую пьесу «На дне рождения у Станиславского», а сочинил только начало.
-) Станиславский, бывало, говорил актёрам: «Не себя любите в искусстве, а меня!».
-) Станиславский с Немировичем поспорили, кто громче крикнет «Не верю!», и так увлеклись, что забыли, о чём спорили.
-) Станиславский хотел создать периодическую систему элементов актёрского мастерства, но не сумел красиво нарисовать.
-) Чехов говорит Станиславскому:
 - В моей «Чайке» пять пудов любви! Разве Вы не видите?
 - Я глазам своим не верю! – отвечает Константин Сергеевич.
-) Качалов говорит Станиславскому:
 - Зачем Вы, Константин Сергеевич, кота назвали Василием Ивановичем? Мне это обидно.
 - Да это ж я в честь Чапаева!
-) Станиславский сочинил новую главу «Театральная этика». Артистам приказали больше не пить, а из названия театра убрали «Общедоступный».
-) – Вы, батенька, говорите, а не пойте. МХТ – это не Малый театр!
– В Большом тоже поют.
-) – Константин Сергеевич! Я не знаю, как мне играть любовь?
– Методом физических действий.

-) – Константин Сергеевич! Я не могу думать по системе!
– А без системы можете?
-) – Константин Сергеевич, «жизнь человеческого духа» и «я в предлагаемых обстоятельствах» – это одно и то же?
– Смотря, какой у Вас дух, милая.
-) Однажды Станиславский влюбился в актрису. Пригласил её в кабинет и говорит: «Я не искусство в Вас люблю, а Вас в искусстве. А себя – наоборот». Актриса его не поняла, обиделась и ушла к Немировичу.
-) Станиславский обожал перевоплощаться. Увидел в окно Чехова – перевоплотился в шкаф и стоит. Чехов сразу его узнал, но вида не подал и говорит: «Дорогой, многоуважаемый шкаф!» Станиславский всем потом об этом рассказывал, даже со сцены.
-) Станиславский вечно к Чехову приставал: сочини, дескать, что-нибудь.
– Слабо про дядю Ваню сочинить?
Чехов сочинил про дядю.
– А про сестру слабо? – наседает Станиславский.
Чехов и про сестру сочинил, даже про трёх.
– А так, чтобы брат с сестрой, и у неё дочка, и другая, приёмная, и сын, который утонул?..
Чехов долго отнекивался, потом всё-таки сдался, сочинил «Вишнёвый сад». А Станиславский всё не унимается:
– А про работу актёра над собой в творческом процессе перевоплощения?!
Тут Чехов не выдержал и помер. Пришлось Станиславскому самому сочинять.
-) Станиславский пробовал заниматься актёрским мастерством по системе с белыми мышами. Мыши вели себя органично. Но не перевоплощались.
-) Когда у Станиславского начинали болеть зубы, он сосредотачивал внимание в узком круге и говорил самому себе: «Вот если бы зубы болели у Немировича...» И ему становилось легче.

:-) Станиславский с Немировичем не разговаривал, только по телефону. И, прежде чем позвонить, долго речь перед зеркалом репетировал. Потом наберёт номер:

– Здравствуйте, уважаемый Владимир Иванович.

– Ну?.. В чём дело?..

–

А Станиславский растеряется и все слова забудет.

:-) Станиславский всегда был не в ладах с математикой. Вечно цифры путал, даже когда по телефону звонил. Наберёт номер:

– Это квартира Немировича-Данченко?

– Нет, Скворцова-Степанова.

–

:-) Работая над собой, Станиславский любил, держа во рту конфету, делать кислую физиономию. «Что же такое он ест?» – недоумевали артисты.

:-) Станиславский был лунатиком, но никто об этом не догадывался. Считалось, что и по ночам он продолжает совершенствовать своё мастерство.

:-) Станиславский ещё в детстве потерял все свои зубы и пользовался искусственными. При ссорах с ним Немирович ядовито намекал: «Берегите фарфор».

:-) Станиславский был рыжим, что очень соответствовало его эксцентрическому характеру. Но, стесняясь этого, он всегда ходил в седом парике, красил усы чёрной ваксой и старался вести себя солидно.

:-) В отличие от Немировича, читавшего много и быстро, Станиславский читал мало и медленно. Поэтому он любил Чехова, а Немирович – Достоевского и Толстого.

:-) – Где вы сейчас находитесь? – спрашивает Станиславский у артиста.

– На сцене.

– Приглядитесь: это же тропический лес!

– Действительно... И как меня сюда занесло?!

:-) Станиславский терпеть не мог рыбную ловлю, считая её праздным времяпрепровождением. «Лучше бы пьесу написал», – ворчал он, глядя на Чехова с удочкой.

:-) Станиславскому нравились рассуждения Г. Крега об актёре как сверх-марионетке. «Вот уйду к Образцову в куклы играть, – пугал он своих артистов, – а вас Крегу отдам».

:-) Чехов решил подшутить над Горьким и назвал героев своей пьесы Кислым, Сладким и Солёным. Но Станиславский оставил одного Солёного.

:-) Станиславский хотел быть похожим на Чехова и потому стал, как и он, носить пенсне. Увидев это, Чехов пошутил: «В человеке всё должно быть прекрасно...»

// по материалам сайта: <http://www.proza.ru>

Жизнь и творчество Станиславского
/фотоархив/

*Андреев Н. А.
Портрет
К. С. Станиславского*

*В. И. Качалов,
М. Горький,
К. С. Станиславский.
1928.*

Валентин Серов.
Портрет
К.С.Станиславского

Вершинин -
К.С. Станиславский.
1901 г.

БОКСАНДИН СЕРГЕЕВИЧ СТАНИСЛАВСКИЙ

*Вл. Ив. Немирович-Данченко
и К.С. Станиславский.
1923 г.*

*Дядя Ваня, Астров -
К.С. Станиславский. МХТ.
1899 г.*

дом Алексеевых где родился Станиславский

*Значок к 100-летию
К. С. Станиславского*

К. С. Станиславский

*К. С. Станиславский
в роли Крутицкого*

*К. С. Станиславский
за работой*

*К. С. Станиславский
и З. С. Соколова. 1937 г.*

Константи́н Серге́евич Стенисла́вский

К. С. Станиславский

Константин Сергеевич Стениславский

К. С. Станиславский

КОЖАНЬИН СЕРГЕЙВУЧ СВИРИДОВСКИЙ

*К.С. Станиславский
(Сатин. 'На дне').*

Дореволюционная открытка

*К.С. Станиславский
1912 г.*

*К.С. Станиславский
и М. Н. Кедров на занятиях
в Опернодраматической студии.
1937 г.*

*К.С. Станиславский
в роли Сатина.
МХТ. 1903 г.*

*К.С. Станиславский на уроке
в Оперно-драматической студии. 1938 г.*

*К.С. Станиславский
в студии*

К.С. Станиславский

*К. С. Станиславский -
Фамусов, 'Горе от ума',
МХТ.*

*К. С. Станиславский
в роли of Goldoni's
Locandiera in 1898*

*К. С. Станиславский
в роли
Вершинина
'Три сестры'*

*К. С. Станиславский
в роли Отелло*

*К. С. Станиславский
и В. И. Немирович-Данченко*

марка России 2000

Человек и его Дело
К. С. Станиславский

К.С.Станиславский.
Рисунок Б.Ливанова.
1935

К.С.Станиславский.
'На каждого мудреца
довольно простоты',
1916

КОКСАНДИН СЕРГЕНЬЕВУ СЪАНИСАВСКУ

Чайка' А.П.Чехова
1898 г. Тригорин -
К.С.Станиславский

Станиславский К.С., 1902 г.

Монета 2 рубля, 1998, ЛМД,
К.С.Станиславский.
Сцена из спектакля 'На дне'

Могила К.С.Станиславского

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ:

От составителя.....	2
1. Реформатор театральной сцены /биография К. С. Станиславского/.....	3
2. Театральное наследие Станиславского: отражение в печати /библиографическая информация/.....	13
2.1. Книги.....	13
2.2. Статьи из журналов.....	20
3. Приложение 1. Цитаты и афоризмы Станиславского.....	22
4. Приложение 2. Шутки о Станиславском.....	25
5. Приложение 3. Жизнь и творчество Станиславского /фотоархив/.....	29