

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

КОНСТАНТИН ШАБАЛДИН

Артисты,
ПРОСЛАВИВШИЕ
РОССИЮ

Иллюстрации Марины Валитовой

#эксмогетство

Москва
2024

Предисловие

Дорогой юный друг!

Ты держишь в руках необычную книгу, потому что она — о людях необыкновенных: актёрах, режиссёрах, сценаристах, певцах, танцовщиках и других деятелях театра и кино, которые на протяжении многих лет приносили славу нашей стране, трудясь на сцене, за кулисами, в кадре и за кадром.

Станиславский, Эйзенштейн, Раневская, Никулин, Уланова, Тарковский... Ты наверняка слышал об этих прославленных соотечественниках или видел их памятники и названные в их честь улицы.

Представь себе: все эти великие люди когда-то тоже были детьми. Как и ты, они осваивали за партой науки, любили читать, мечтать, учились отстаивать своё мнение.

Хочешь узнать, как их имена стали известны всему миру и принесли славу России? Как эти люди находили свою судьбу на подчас нелёгких жизненных дорогах? Что заставляло их идти вперёд? Смело открывай эту книгу и отправляйся в увлекательное путешествие на встречу с теми, кто основывал знаменитые театры, создавал актёрские системы, снимал культовые фильмы, исполнял незабываемые главные и эпизодические роли и всегда оставался верным своему призванию.

Читай внимательно, и ты узнаешь, какими заслугами перед Отечеством известны эти великие деятели культуры! А может, они вдохновят и тебя на творческие свершения?

Оглавление

Предисловие	2
Фёдор ВОЛКОВ	4
Мария ЕРМОЛОВА	8
Владимир НЕМИРОВИЧ-ДАНЧЕНКО	12
Константин СТАНИСЛАВСКИЙ	16
Вера КОМИССАРЖЕВСКАЯ	20
Ольга КНИППЕР-ЧЕХОВА	24
Всеволод МЕЙЕРХОЛЬД	28
Анна ПАВЛОВА	32
Евгений ВАХТАНГОВ	36
Александр ТАИРОВ	40
Фаина РАНЕВСКАЯ	42
Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН	46
Михаил РОММ	50
Любовь ОРЛОВА	54
Галина УЛАНОВА	58
Татьяна ПЕЛЬТЦЕР	62
Марк БЕРНЕС	64
Юрий НИКУЛИН	68
Майя ПЛИСЕЦКАЯ	72
Андрей ТАРКОВСКИЙ	76

Фёдор Григорьевич Волков

Архитектор, поэт и живописец, актёр, драматург
и музыкант, основатель русского театра

1729-1763 гг.

Давным-давно были времена, когда не было Интернета. Не было телевидения, радио, цирка, театра... Негусто было с развлечениями на Руси, народ ходил серьёзный, насупленный, а тех, кто улыбался не по делу, называли зубоскалами и секли розгами. Были только скоморохи, которые на площадях да на ярмарках частушки горланили и нередко за это получали кнутом от городской полиции.

Ещё было подобие кукольного театра с неизменным главным персонажем Петрушкой. Представления с этой куклой полиция тоже не особо жаловала, потому что хитрый Петрушка, шут балаганный в красном кафтане, вечно оставлял в дураках попа или городского, да ещё и палкой их лупил. А представителей духовенства и законной власти лупить палками не полагается.

Но постепенно времена менялись. При царе Петре Великом стала проникать в Россию европейская мода на развлечения. Уменьшилось влияние церкви, стали свободнее одежды, а когда одежды становятся свободнее, сразу и нравы освобождаются. В 1702 году на Красной площади приезд немцев давали представления на немецком языке. Впрочем, из-за этого туда никто не ходил, и театр скоро закрыли.

Были ещё гастроли французов, других иностранцев, но всем хотелось русского театра на родном языке.

— Русский театр есть мечта разгорячённого воображения наших добрых патриотов, — так много позднее сформулирует необходимость русского театра наш критик Виссарион Белинский.

А в городе Ярославле жил тогда бойкий кудрявый мальчишка — Федя Волков. Он родился в семье костромского купца, но тянуло его к театральному искусству, хотя тогда ещё и понятия такого не было. Он много времени проводил на любительских представлениях и народных игрищах, а когда Феде исполнилось двенадцать лет, отправили его в Москву для обучения торговым наукам. Там он успешно изучал иностранные языки, арифметику, географию и черчение. Но там же он увидел представления иностранных артистов. А уж когда молодым человеком приехал по купеческим делам в Санкт-Петербург и сходил в придворный театр царицы Елизаветы, где итальянцы оперу показывали, то влюбился в сцену окончательно.

Два года он изучал театральное искусство в столице и, вернувшись в Ярославль, передал дела купеческие брату. А сам собрал несколько человек, так же горящих сценой, как он, и в каменном амбаре открыл самодеятельный театр. Стали они давать представления. Так хорошо у них пошли дела, что вскоре сама императрица Елизавета Петровна узнала об их выступлениях и велела Волкову ехать ко двору, подивить её новым театром.

Фёдор Григорьевич Волков

Фёдор Григорьевич выступил перед царицей и так ей приглянулся, что оставила она его при дворе. Волков ещё пуще стал над спектаклями трудиться: сам пьесы писал, сам декорации рисовал, сам на сцене играл. И при этом продолжал учиться — в Сухопутном шляхетском корпусе. Там его придворным манерам обучили, танцам, декламации, и стал Волков любимым артистом Елизаветы Петровны. Она даже приказала учредить в столице новый «Русский театр для представлений трагедий и комедий» и назначила его руководителем Волкова. Этот театр существует в Санкт-Петербурге до сих пор — теперь он называется Александринским.

«Познакомился я тут с Ф. Г. Волковым, мужем глубокого разума, наполненного достоинствами, который имел большие знания и мог бы быть человеком государственным».

Денис Фонвизин о Волкове

Однако вскорости императрица Елизавета Петровна скончалась, и на трон взошёл царь Пётр III, внук Петра I. Его правление было недолгим — императора свергла его собственная супруга, Екатерина II, и сама стала царствовать. Такая вот игра престолов.

Сразу после свержения мужа Екатерине надо было прочитать перед своими гвардейцами манифест — такой документ, в котором новый правитель обещает тем, кто его поддержит, всякие благодеяния: кому денег, кому дворянство, кому высокие чины... Целую неделю Екатерина готовила этот манифест, переписала его гусиным пером на белоснежную бумагу, а в самый нужный момент — хватъ! Нет его, потерялся... Никто найти не может. Царица тогда ещё молода была и легкомысленна, но позже, конечно, набралась ума. А в тот момент растерялась,

что делать — не знает. Тут к ней Фёдор Волков подходит и говорит:

— Государыня императрица, дозвожь мне заместо тебя перед гвардейцами выступить. Я возьму чистый лист бумаги и как по писанному манифест как будто бы зачитаю.

— Да как же ты, Фёдор Григорьевич, как будто бы зачитаешь, если даже не знаешь, что там было написано? — удивилась императрица.

— Не изволь беспокоиться. Всё будет в лучшем виде. Мы, актёры, это называем импровизацией, — сказал ей Волков.

И — о чудо! — взял он лист белоснежной бумаги и, как будто бы читая с него, продиктовал гвардейцам манифест. Он к тому времени при дворе много чему научился, знал, кому чего обещать. Гвардейцам манифест сильно понравился, они хлопали в ладоши, бросали в воздух шляпы и кричали «ура».

Екатерина была очень благодарна Волкову и поручила ему подготовить маскарадное шествие в честь её коронации. Он сделал всё в лучшем виде, да вот только во время праздника серьёзно простудился и вскоре умер.

«Сей муж был великого, пронзительного разума, основательного и здравого рассуждения и редких дарований, украшенных многим учением и прилежным чтением наилучших книг».

Николай Новиков о Волкове

Этот достойный, талантливейший человек прожил короткую, но яркую жизнь. Если бы не Фёдор Волков, у нас, может быть, и не было бы никогда великих режиссёров Станиславского и Немировича-Данченко, не было бы никогда великих актрис Ермоловой и Комиссаржевской, не было бы великого Русского театра, известного во всём мире.

Мария Николаевна Ермолова

Заслуженная артистка Императорских театров,
народная артистка республики,
именуемая «эпохой русского театра»

1853–1928 гг.

С раннего детства Маша Ермолова дышала театром. Почти всё время она проводила за кулисами или в суфлёрской будке рядом с отцом и смотрела спектакли, в которых играли лучшие актёры того времени. И её дедушка, и её отец служили в театре: дедушка играл на скрипке, отец был актёром и сам писал пьесы, а позже стал суфлёром Малого театра. В такой театральной, творческой семье даже не вставал вопрос о будущем Марии — уже в девятилетнем возрасте её отдали в балетную школу.

Маша очень хотела стать актрисой, но сначала у неё ничего не получалось. И танцевала неловко, без удовольствия, и когда пробовала в спектаклях играть, то никому не нравилась. Над ней посмеивались и говорили, что ничего толкового из девочки не получится. Но будущая великая актриса проявила главное качество, необходимое талантливому человеку для достижения успеха: это качество называется «трудолюбие».

Маша не обратила внимания на слова известного в то время театрального педагога Ивана Самарина, который позанимался немного с девочкой и заявил:

— Нет особых талантов у неё. Настоящей актрисы из неё не получится.

— А вот и получится, — сказала Маша и ещё усердней стала репетировать.

**«Минута, которую отнимет
у вас лень, может быть вашей
последней минутой...»**

Она много занималась, училась актёрскому ремеслу, продумывала, как ей лучше сыграть ту или иную роль, без конца репетировала и смотрела на игру уже признанных мастеров сцены. И добилась своего! После нескольких неудач она с блеском сыграла главную роль в спектакле «Эмилия Галотти». Восторженные зрители двенадцать раз вызывали на бис семнадцатилетнюю актрису. Это был успех, которого юная Мария Николаевна добилась упорным трудом и верой в своё призвание.

«Дрожа, но уже не от робости, а от счастья, я вышла раскланяться с публикой... Мне единодушно хлопали; убежавши за кулисы, я зарыдала... Молитва моя была услышана, заветная мечта исполнилась. Я актриса!» — так вспоминала момент первого триумфа сама Ермолова.

С тех пор уже никто не сомневался в таланте юной актрисы. Зрители ей рукоплескали, газеты захлёбывались восторженными рецензиями. Правда, на первых порах играть ей приходилось в разных смешных