

ДОМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ТЕАТРЫ

Анна Чепурнова

135-летний юбилей отметил самый крупный театральный вуз в Европе – ГИТИС (РАТИ). В Москве он один из старейших. Дух захватывает, когда вспоминаешь связанные с ним имена: Владимир Немирович-Данченко и Всеволод Мейерхольд, Ольга Книппер и Михаил Тарханов, Андрей Гончаров, Петр Фоменко, Марк Захаров, Анатолий Васильев, Эймунтас Някрошус, Сергей Женовач и Константин Богомолов...

Когда-то этот гигантский вуз был всего-навсего Музыкально-драматической школой для приходящих, основанной в 1878 году пианистом Петром Шо-

стаковским. Впрочем, довольно быстро школа переросла в училище, приравненное к консерваториям. А «звездные» годы начались для него уже в 1891 году, когда преподавать там начал Владимир Немирович-Данченко. Здесь у него

учились Иван Москвин, Ольга Книппер, Всеволод Мейерхольд...

Кстати, Мейерхольд впоследствии не только вернулся преподавать в родное учебное заведение (в 1922 году оно стало именоваться ГИТИСом – Государственным институтом театрального искусства им. Луначарского), но и был первым, кто организовал при этом вузе театр. К сожалению, первый театр ГИТИСа 1922 года, просуществовал совсем недолго. Но в нем Мейерхольд вместе с режиссером-лаборантом Сергеем Эйзенштейном поставил одну из своих любимейших пьес – «Смерть Тарелкина»...

Спектакль оказался пророческим. Бюрократизм, аресты, допросы, пытки – все, что было показано на сцене, не заставило себя долго ждать. Вскоре чудовищная машина власти перемолола и самого Мейерхольда. Но ГИТИС и в то страшное для страны время продолжал существовать. И в него приходили те, чьи ученики впоследствии распатывали систему...

В 1936 году порог института переступил 18-летний юноша, мечтающий поступить на режиссерский факультет. Но оказалось, что требуемого опыта работы в театре у него нет. Молодой человек с мечтой своей не расстался, проучился год актерскому мастерству у Топоркова, а потом все-таки перешел к Николаю Михайловичу Горчакову на вождеденный режиссерский факультет. Закончил его в страшный 1941 год и ушел на фронт.

Именно этот человек почти сорок лет спустя осуществит одну из важнейших реформ ГИТИСа – совместное обучение актеров и режиссеров на режиссерском факультете. В родном вузе он станет преподавать полвека, четыре десятилетия будет руководить собственной мастерской. Из-под его крыла выйдут Петр Фоменко, Евгений Каменькович, Эймунтас Някрошус, Сергей Голомазов, Константин Богомолов, Владимир Андреев... Имя этого мастера – Андрей Гончаров.

В годы Великой Отечественной на фронтах шли бои, а в ГИТИСе по-прежнему проходили экзамены. И всту-

пительные, и выпускные. В 1942–43 годах сюда поступили девушки, ставшие впоследствии цветом отечественной кино- и театральной критики – Нея Зоркая, Инна Вишневская, Майя Туровская... С замиранием сердца они слушали лекции Стефана Стефановича Мокульского, Сергея Ивановича Радцига, Алексея Карловича Живелегова. А после занятий будущие критикессы откладывали тетрадки и ехали валить деревья, рыть окопы... По признанию Инны Люциановны Вишневской, благодаря своей учебе эти девушки были в те страшные годы совершенно счастливы ...

В разгар войны в ГИТИС стали приходиться и комиссованные из армии бойцы. На актерском факультете экзаменаторы смотрели на них с болью: давать героям от ворот поворот грех, но людей на сцене увечья не красят... А ведь среди них есть несомненно талантливые! Одного такого солдата в линейной гимнастерке, тощего, с изуродованной стопой, худрук вуза, знаменитый мхатовец Михаил Тарханов строго спросил на экзамене: «Но сможешь ли ты ходить без палки? Ведь актер не должен хромать!». Молодой человек твердо ответил: «Смогу!». И действительно много лет спустя, зрители смотрели на Анатолия Папанова, и им и в голову не приходило, что война сделала из него инвалида 3-й группы...

Одним из пришедших в ГИТИС после войны студентов оказался молодой офицер Сергей Колосов. Его будущая жена Людмила Касаткина училась тогда

на третьем курсе. Во дворе института состоялось знакомство... Кстати, именно в ГИТИСе брали начало многие счастливые браки. ГИТИСовские истории любви: Марк Захаров и Нина Лапшинова, Анатолий Папанов и Надежда Каратаева, Марина Зудина и Олег Табаков, Полина Кутепова и Евгений Каменькович...

Педагогический состав ГИТИСа послевоенных лет был наисильнейшим. Кафедрами руководили Борис Евгеньевич Захава, Иосиф Моисеевич Раевский, Борис Владимирович Алперс, Николай Михайлович Тарабукин. Курсы возглавляли Юрий Александрович Завадский, Алексей Дмитриевич Попов, Андрей Михайлович Лобанов, Николай Михайлович Горчаков, Илья Яковлевич Судаков...

Но репрессии отразились и на вузе. В 1949-м был уволен возглавлявший ГИТИС в 1943–48 годах Стефан Мокульский – в ходе борьбы с космополитизмом. Тогда же из вуза были вынуждены уйти и еще несколько человек.

И все-таки институт не терял своего величия. Оставались еще легендарные педагоги, на которых, по воспоминаниям Марка Захарова, поступившего в ГИТИС в 1953-м, студенты смотрели с благоговением. Например, Мария Осиповна Кнебель, человек высочайшей культуры, которую выпускник ГИТИСа Анатолий Эфрос называл «самым талантливым и терпеливым преподавателем». Студенты из уст в уста передавали историю, что в детстве Мария Осиповна сидела на коленях самого Льва Толстого и читала ему вслух «Аленький цветочек». Великому писателю ее чтение понравилось, и он подарил девочке коробку шоколадных конфет.

В 1950–70-е годы среди выпускников ГИТИСа были Марк Захаров, Владимир Андреев, Леонид Хейфец, Петр Фоменко, Алексей Бородин, Анатолий Васильев, Владимир Мирзоев, Михаил Левитин, Иосиф Райхельгауз, Лев Дуров, Евгений Каменькович, Татьяна Шмыга, Лия Ахеджакова, Ольга Остроумова, Валентина Талызина, Александр Абдулов, Ирина Муравьева...

На рубеже 1980-х Андрей Гончаров начал формировать педагогический состав режиссёрского факультета. Марк Захаров вспоминал: «Он хотел, чтобы преподавали Эфрос, Анатолий Васильев, Захаров, Фоменко. Ещё некоторые фамилии, которые встретили очень бурное сопротивление и в Министерстве культуры, и в Министерстве просвещения.

БЫЕ ПРОСТВИЕ РАВНОМ.
ГУ, К ЛЮБАЯ СВОРНОВ
К ЛЮТ В СТИВНЕНЯТ
ВЫПОЗРА ЧНОСТВИЕ
С ПЕРИМЕН ТРАБОТО
МОЩНЫЙ УДОБЕСКИ
ВЫ НЕНТОРНОМУ
ВАМЕРИМЕНЯТ

Но Гончаров был очень настойчивым, волевым человеком, он сумел пробить все препоны и привлёк разнообразные интересные силы для ГИТИСа».

В послевоенные годы в ГИТИСе было много национальных кадров, здесь формировались целые театры, которые уезжали в свои родные города и республики. Но вот чтобы в этом вузе создавались отличные театры – такого не было со времен Мейерхольтда. Однако в 1987 году свершилось. Именно тогда появился Московский театр-студия под руководством Олега Табакова. Его основу составили бывшие студенты двух курсов мастерской Табакова и Авангарда Леонтьева. Вторым театром Первопрестольной, зародившимся в ГИТИСе, стала «Мастерская Петра Фоменко» – официально он открылся в 1993 году. Наконец, в 2005 году появился театр «Студия театрального искусства», созданный Сергеем Женовачом – учеником Петра Фоменко.

В 1991 году ГИТИС стал называться Российской академией театрального искусства – ГИТИС (сокращенно РАТИ-ГИТИС). В 2011 году вузу был присвоен статус университета. Сейчас в его стенах обучают практически всем театральным специальностям. Кроме актерского и режиссёрского, здесь есть факультет музыкального театра и балетмейстерский факультет, продюсерский факультет, факультеты эстрадного искусства и сценографии, и, конечно, театроведческий.

В отзывах к юбилейной выставке ГИТИСа ее посетители давали такие определения вузу: «ГИТИС – это музыка сердца навечно», «место, откуда не хочется уходить», «несбыточная мечта», «дом, семья». А еще ГИТИС – это место, где зарождается любовь – к профессии, к искусству, к преподавателям, к собственным будущим коллегам. Благодаря этой любви знаменитый вуз еще долго будет выпускать из своих стен замечательных людей искусства и справится со всеми злыми ветрами, которые могут повстречаться на его пути.

A HOUSE WHERE THEATRES ARE BORN

Anna Chepurnova

GITIS (RATI) – THE LARGEST THEATRE SCHOOL IN EUROPE – MARKED ITS 135 TH ANNIVERSARY. IT IS ONE OF THE OLDEST IN MOSCOW. IT TAKES YOUR BREATH AWAY, WHEN YOU THINK ABOUT THE NAMES ASSOCIATED WITH IT:

VLADIMIR NEMIROVICH-DANCHENKO AND VSEVOLOD MEYERHOLD, OLGA KNIPPER AND MIKHAIL TARKHANOV, ANDREY GONCHAROV, PYOTR FOMENKO, MARK ZAKHAROV, ANATOLY VASILIEV, EIMUNTAS NEKROSIUS, SERGEY ZHENOVACH AND KONSTANTIN BOGOMOLOV...

There was a time when this enormous university was nothing more than a School of Music and Drama for Non-Residents, founded in 1878 by pianist Pyotr

Shostakovsky. Admittedly, the school quite rapidly grew into an academy that was placed on the same footing as conservatories. Its years of stardom began as early as 1891, when Vladimir Nemirovich-Danchenko began teaching

there. He taught Ivan Moskvina, Olga Knipper, Vsevolod Meyerhold...

Incidentally, Meyerhold subsequently not only returned to his alma mater to teach (in 1922 it was renamed GITIS – the Lunacharsky State Institute for Theatre Arts), but was the first to organize a theatre at that school. Unfortunately, the first theatre of the 1922 GITIS had a very short life. Yet it was there that Meyerhold and his assistant Sergei Eisenstein staged one of Meyerhold's favorite plays – “The Death of Tarelkin”...

The play turned out to be a prophetic one. Bureaucracy, arrests, interrogations, torture – everything that was shown on stage was soon to come true in real life. The monstrous government apparatus soon crushed Meyerhold himself. Yet GITIS continued to exist even during those terrifying times. And the students of those who came there would later shake loose the system...

In 1936, an 18-year-old youth came to the institute. His dream was to be admitted to the directing department, but it turned out that he did not have the required theatre work experience. The young man never abandoned his dream. He studied acting under Toporkov for a year, and then, finally, transferred to Nikolai Mikhailovich Gorchakov at the desired directing department. He graduated from it in the terrible year 1941 and left for the front.

It was that same man, who almost forty years later would implement one of the most important reforms for GITIS – co-education of actors and directors at the directing department. He would teach at his alma mater for half a century, head his own workshop for four decades. Names such as Pyotr Fomenko, Evgeny Kamenkovich, Eimuntas Nekrosius, Sergei Golomazov, Konstantin Bogomolov, Vladimir Andreev would come out from under his wing. The name of this maestro is Andrei Goncharov.

During the Great Patriotic War battles were being waged at the front, but

GITIS continued to conduct examinations. Both entrance and exit ones. In the years 1942–43 GITIS welcomed young girls, who would later become the cream of domestic movie and theatre critique – Neya Zorkaya, Inna Vishnevskaya, Maya Turovskaya... Hearts aflutter, they listened to lectures by Stefan Stefanovich Mokulsky, Sergei Ivanovich Radtsig, Aleksei Karlovich Dzhivelegov. Following their lessons, the future female critics would set aside their notebooks and move on to chopping down trees and digging trenches... According to Inna Lyutsianovna Vishnevskaya, it was thanks to their studies that these girls managed to be perfectly happy during those terrible years...

In the midst of war GITIS began seeing among its ranks soldiers, who were discharged from the army on medical grounds. Examiners at the acting department looked at them with heavy hearts: turning heroes away was a shameful thing, yet maiming injuries were hardly flattering for people who wanted to be on stage... And yet there were some unquestionably talented people among them! During an entrance examination the school's artistic director Mikhail Tarkhanov, a famous MAT personality, asked sternly of one such soldier – a gaunt man with a crippled foot, wearing a faded army shirt: “Will you be able to walk without a cane? An actor, after all, cannot be seen limping around!” The young man replied firmly, “I will!”

БЫ ПРОСТВИЕ РАВНОМ.
ГУ, К ЛЮБАЯ СВОРНОВ
К ЛЮТ В СТИВНЕНЯТ
ВЫПОЗРА ЧНОСТВИЕ
С ПЕРИМЕН ТРАБОТО
МОШНЫЙ УДОБЕСКИ
ВЫ НЕНТОРНОМУ
ВАМЕРИМЕНЯТ

Indeed, many years later the audience watching Anatoly Papanov could never imagine that a war injury gave him a Group III Disability...

One of the students, who came to GITIS after the war, was a young officer by the name of Sergei Kolosov. His future wife Lyudmila Kasatkina was in her third year of studies there at the time. They met in the school courtyard... Incidentally, GITIS was the place that gave rise to many a happy marriage. GITIS love stories include: Mark Zakharov and Nina Lapshinova, Anatoly Papanov and Nadezhda Karatayeva, Marina Zudina and Oleg Tabakov, Polina Kutepova and Evgeny Kamenkovich...

The teaching staff of the post-war GITIS was an exceptionally strong team. Departments were headed by Boris Evgenyevich Zakhava, Iosif Moiseevich Raevsky, Boris Vladimirovich Alpers, Nikolai Mikhailovich Tarabukin. Cours-

es were led by Yuri Aleksandrovich Zavadsky, Alexei Dmitrievich Popov, Andrei Mikhailovich Lobanov, Nikolai Mikhailovich Gorchakov, Ilya Yakovlevich Sudakov...

Yet repressions had an impact on the school as well. In 1949 they fired Stefan Mokulsky, head of GITIS in the years 1943–48, as part of the crackdown on cosmopolitanism. Several other people were also forced to leave the school during that time.

Still the institute never lost its greatness. It still had legendary instructors, whom students treated with reverence, according to Mark Zakharov, who was accepted into GITIS in 1953. Maria Osipovna Knebel, for instance, a highly cultured individual, whom Anatoly Efros, a GITIS graduate, called “the most talented and patient instructor”. A story was being told from student to student about how as a child Maria Osipovna used to sit in the lap of Lev Tolstoy himself and read to him out loud Pushkin’s “The Little Scarlet Flower”. The great writer liked the way she was reading, and he gave the little girl a box of chocolate candies.

In the 1950’s-70’s GITIS graduates included Mark Zakharov, Vladimir Andreev, Leonid Kheifets, Pyotr Fomenko, Alexei Borodin, Anatoly Vasiliev, Vladimir Mirzoyev, Mikhail Levitin, Iosif Raikhelgauz, Lev Durov, Evgeny Kamenkovich, Tatiana Shmyga, Liya Akhedzhakova, Olga Ostroumova, Valentina Talyzina, Alexander Abdulov, Irina Muravyova...

In the early 1980s Andrei Goncharov began putting together a teaching staff for the department of directing. Mark Zakharov recalls, “He wanted Efros, Anatoly Vasiliev, Zakharov, and Fomenko to teach. There were a few more names that came up against vigorous resistance both on the part of the Ministry of Culture and the Ministry of Education. Yet Goncharov was a very persistent, strong-willed person, he was able to break through all the obstacles and brought

the most diverse and interesting of forces to GITIS.”

During the post-war era, GITIS had many students from across the Soviet Union. Entire theatres were created here that would later move back to their native cities and republics. Yet there wasn’t a single instance since Meyerhold’s time when a capital theatre would be created at this school. In 1987, however, it finally happened. It was then that Oleg Tabakov’s Moscow Theatre Studio was born. The foundation of the theatre was made up of former students from two of the classes that came out of the workshop run by Tabakov and Avangard Leontiev. The original capital’s second theatre to be born in GITIS was the Pyotr Fomenko Workshop – it opened officially in 1993. Lastly, in 2005, the Studio of Theatre Art was created by Sergei Zhenovach, a student of Pyotr Fomenko.

In 1991, GITIS changed its name to

the Russian Academy of Theatre Arts – GITIS (abbreviated to RATI-GITIS). In 2011, the school was officially given a university status. The school now teaches virtually every theatre profession. In addition to acting and directing departments, there are also departments of musical theatre and choreography, producing, variety art and set design, and, of course, a department of theatre studies.

Visitors to the GITIS anniversary exhibition wrote the following remarks about the university: “GITIS is music of the heart forever”, “a place you never want to leave”, “an impossible dream”, “home, family”. GITIS is also a place where love is born – love of the profession, love of art, of instructors, of one’s own future colleagues. It is thanks to that love that the famous school will continue to bring out wonderful artists and handle all the fierce winds that might blow its way for many years to come.

