Михаил Семенович Щепкин

Mikhail Semenovich Shchepkin

ЗАВЕТЫ МАСТЕРА МОЛОДЫМ АКТЁРАМ

Master's precepts to the aspiring actors

Mndainson 3.

ББК 85.334.3(2) Щ 58

Авторы-составители: Н. Е. Королькова, И. Ю. Любивая

Данное издание посвящается 210-летию Высшего театрального училища (института) им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре и является двуязычным с целью просвещения как студентов русской театральной школы, так и представителей других национальностей и стран. Авторы-составители соединили в одно целое многочисленные советы и пожелания, разбросанные в разных письмах и в разные годы не только профессионалам сценического искусства, но и молодым актерам, делающим первые шаги на театральные подмостки.

еликий актер М. С. Щепкин — слава и гордость русской сцены, как называли его еще при жизни современники, будучи самоучкой, мечтал о создании в Москве школы актерского образования. Он был учителем и воспитателем целой армии русских актеров. Его советы и наставления молодым актерам передавались из уст в уста. Великий К. С. Станиславский с карандашом в руке штудировал бесценные записки Щепкина, разбросанные в его письмах актерам и ученикам. Заветы Щепкина являются актуальными и по сей день для тех, кто решил посвятить свою жизнь сцене и только сцене.

Знаменитое изречение Щепкина по поводу игры актера П.В.Мещерского: «Искусство настолько высоко, насколько близко к природе» — должно быть воспринято как театральный манифест великого актера. Его заветы будущим актерам — краеугольный камень театрального образования.

he great actor M. S. Shchepkin is the glory and pride of the Russian stage, as he was called during his lifetime of his contemporaries, being self-educated dreamed of creating a school of acting education in Moscow. He was a teacher and mentor of a whole army of Russian actors. His advice and precepts to aspiring actors went to the rounds. The great K. S. Stanislavsky, with a pencil in his hand, studied Shchepkin's precious notes erratically written in his letters to actors and students. Shchepkin's precepts are relevant to this day for those who decided to devote all life to the stage and only the stage.

The famous Shchepkin's saying about acting of P.V. Meshchersky "The art is as high as close to the nature" should be perceived as a theatrical Manifest of the great actor. His precepts to aspiring actors are the cornerstone of theatrical education.

М.С. Щепкин. Акварель А.С. Добровольского. 1839 г.

ы получил роль и, чтоб узнать, что это за птица, должен спросить у пьесы, и она непременно даст тебе удовлетворительный ответ. Читая роль, всеми силами старайся заставить себя так думать и чувствовать, как думает и чувствует тот, кого ты должен представлять; старайся, так сказать, разжевать и проглотить всю роль, чтобы она вошла тебе в плоть и кровь. Достигнешь этого — и у тебя сами родятся и истинные звуки голоса, и верные жесты, а без этого, как ты не фокусничай, каких пружин ни подводи, все будет дело дрянь.

You have got the role, and in order to find out what you come up with, you have to ask the play and it will certainly give you a satisfactory answer. While reading the role, try to the best of your ability to force yourself to think and feel like a person you should embody; try to speak, chew and swallow the whole role in such a way so that it enters your flesh and blood. If you achieve this, you will get the true sounds of your voice, and the right gestures will appear, otherwise, no matter how you play tricks, no matter what springs you tighten, the things will be rotten.

ублику не надуешь: она сейчас увидит, что ты ее морочишь и совсем того не чувствуешь, что говоришь. Помни, что на сцене нет совершенного молчания, кроме исключительных случаев, когда этого требует сама пьеса.

You can not fool the audience: it will see immediately that you are fooling it and do not feel what you are saying. Remember that there is no perfect silence on the stage, except for extreme cases when the play itself requires it.

М.С. Щепкин. Художник Т. Шевченко. 1858 г.

омни, любезный друг, что сцена не любит мертвечины — ей подавай живого человека, и живого не одним только телом, а чтоб он жил и головой, и сердцем.

Remember, my dear friend, the stage does not like carrion — it wants a living person, and a living person not only with a body, but with a living head and heart.

елая шаг на сцену, оставь за порогом все твои личные заботы и попечения; забудь, что ты был, и помни только, что ты теперь.

Making a step onto the stage, leave behind all your personal cares and concerns; forget who you were, and remember who you are right now.

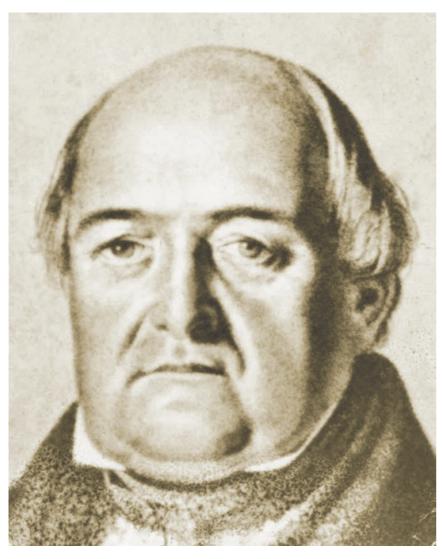
М.С. Щепкин. Фотография Н. Гольдгаммера. 1860-е гг.

икогда не учи роли, не прочитав прежде внимательно всей пьесы.

Never learn the roles without reading the full text of the play carefully.

То же бы значило искусство, если бы оно доставалось без труда? Пользуйся случаем, трудись, разрабатывай данные богом способности по крайнему своему разумению; не отвергай замечаний, а вникай в них глубже и для проверки себя и советов всегда имей в виду натуру; влазь, так сказать, в кожу действующего лица, изучай хорошенько его особенные идеи, если они есть, и даже не упускай из виду общество его прошедшей жизни. Когда все это будет изучено, тогда, какие бы положения ни были взяты из жизни, — ты непременно выразишь верно: ты можешь сыграть иногда слабо, иногда сколько-нибудь удовлетворительно (это часто зависит от душевного расположения), но сыграешь верно.

What would art mean if you got it without labour? Take this opportunity, work hard, develop the god-given abilities as far as you know; do not reject any remarks, but penetrate deeper into them and always keep nature in mind to check yourself and advice; get inside character's skin, study carefully the particular ideas, if there are any, and do not even lose out of sight of the society of the past life. When you study all properly, then, whatever situations may be taken from life, you will certainly express it appropriate: sometimes you can play faintly, sometimes satisfactorily (it often depends on your spiritual mood), but you will play appropriate).

М.С. Щепкин. Литография В.В. Пукирева. 1857 г.

омни, что совершенство не дано человеку; но, занимаясь добросовестно, ты будешь к нему приближаться настолько, насколько природа дала тебе средств.

Remember that perfection is not given to a man; but working sincerely, you will approach it as much as the nature allows you.

ади бога, только никогда не думай смешить публику: ведь и смешное, и серьезное вытекает все-таки из верного взгляда на предмет, и верь мне, что через два-три года ты увидишь в своих ролях разницу; с каждым разом роль будет выходить круглее, естественнее.

For God's sake, never think to make the audience laugh: after all, both funny and serious stems from the right view at the subject, and believe me that you will see a difference in your roles in two or three years; each time the role will become accomplished and more natural.

М.С. Щепкин. Фотография Пейшеца. 1860-е г.

леди неусыпно за собой; пусть публика тобой довольна, но сам к себе будь строже ее — и верь, что внутренняя награда выше всех аплодисментов.

Take care vigilantly of yourself; even though the audience is pleased with you, but be stricter to yourself — and believe that the inner reward is above all applause.

тарайся быть в обществе — сколько позволит время, изучай человека в массе, не оставляй ни одного анекдота без внимания, и всегда найдешь предшествующую причину, почему случилось так, а не иначе: эта живая книга заменит тебе все теории.

Try to be in the society for as long as time permits, study the person in the masses, do not disregard any anecdote, and you will always find the preceding reason why it happened so and not otherwise: this live book will replace you all theories.

Портрет М.С. Щепкина Художник Николай Неврев. 1862 г.

е пренебрегай отделкой сценических положений и разных мелочей, подмеченных в жизни; но помни, чтоб это было вспомогательным средством, а не главным предметом: первое хорошо, когда изучено и совершенно понятно второе.

Do not neglect the refinement of stage positions and various trifles noticed in life; but remember that this should be an aid, but not the main subject: the first is good when the second is studied and completely understood.

знаю роль, а все повторяю, и почти каждый раз недаром, что-нибудь да заметишь, ускользнувшее прежде.

I know the role, but I repeat everything, and almost every time it's not for nothing that you notice something that passed before.

М.С. Щепкин. Портрет работы В.А. Тропинина. 1826 г.

рудитесь — без труда ничего не дается, больше размышляйте и помните пословицу: худой тот солдат, который не надеется быть фельдмаршалом.

You should work- nothing is given without labour, think more and remember the proverb: it is a bad soldier who doesn't want to be a general.

ействительная жизнь и волнующие страсти должны в искусстве проявляться просветленными, и действительное чувство настолько должно быть допущено, насколько требует идея автора. Как бы ни было верно чувство, но ежели оно перешло границы общей идеи, то нет гармонии, которая есть общий закон всех искусств.

A real life and exciting passions must be expressed enlightened in the art, and the actual feeling should be as much allowed as the author's idea requires. No matter how true the feeling is, but if it has passed the boundaries of a general idea, then there is no harmony, which is the general law of all arts.

М.С. Щепкин в жизни. С гравюры Н.И. Уткина

стественность и истинное чувство необходимы в искусстве, но настолько, насколько допускает общая идея. В этом-то и состоит все искусство, чтоб уловить эту черту и устоять на ней.

Naturalness and true feeling are necessary in art, but as much as the general idea allows. This is what all art consists of in order to catch this line and stand on it.

о все века искусство было всегда впереди массы, а потому, добросовестно занявшись оным, нечувствительно и масса подвигается вперед.

Throughout the ages, art has always been ahead of the masses, and therefore, being faithfully engaged in it, you will move the masses forward.

М.С. Щепкин. Акварель А.А. Козлова

Mы сделались смелее, самонадеяннее, но наше самолюбивое M скоро сравняет нас с балаганными фокусниками, и мы уже близки к тому.

We have become bolder, more arrogant, but our self-loving "ego" will equalize us with balagan magicians, and we are already close to this.

майтесь им добросовестно. Помните, что в искусстве *авось* не существует, наука, наука...

Love this art, moreover, respect it and serve it faithfully. Remember that there is no *perhaps* in the art, just science, science.

Портрет Михаила Щепкина. Художник И. Е. Репин. 1889 г.

скажу, может быть, и хорошо, по-своему, а ты можешь сказать еще лучше, тоже по-своему: у всякого человека есть манера, присущая только ему.

I will say, maybe, well, in my own way, and you can say even better, also in your own way: every person has own unique manner specific only for him or her.

еатр для актера храм. Это его святилище! Твоя жизнь, твоя честь, все принадлежит бесповоротно сцене, которой ты отдал себя. Твоя судьба зависит от этих подмостков. Относись с уважением к этому храму и заставь уважать его других. Священнодействуй или убирайся вон.

Theatre is a temple for the actor. This is the sanctuary! Your life, your honour, everything belongs irrevocably to the stage you devoted yourself. Your fate depends on this stage. Respect this temple and make others respect it. Do something with solemnity or get out.

«Горе от ума» на сцене Московского Малого театра. Действие II. (Слева направо: Чацкий — Самарин, Фамусов — Щепкин, Скалозуб — Орлов)

Сцена из водевиля «Матрос» Т.-М.-Ф. Соважа и Ж.-Ж.-Г. Делюрье. М.С. Щепкин— Симон. Рисунок К.А. Данненберга. 1838 г.

М.С. Щепкин в роли Чупруна в пьесе «Москаль Чаривник». 30-е годы XIX в.

М.С. Щепкин в роли Репейкина в водевиле «Хлопотун» А.И.Писарева. Литография Н.В. Баранова. 1826 г.

М.С. Щепкин. Рисунок неизвестного художника. 1850-е гг.

М. С. Щепкин — Суфле. «Секретарь и повар» Э. Скриба и Мельвиля. Литография К.П. Беггрова

М.С. Щепкин — Городничий. «Ревизор» Н.В. Гоголя. Рис.Э. А. Дмитриева-Мамонова (?). 1840-е гг.

М.С. Щепкин — Гарпагон. «Скупой» Ж.Б. Мольера. Рисунок В.И. Сизова

М.С. Щепкин— Муромский. «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина. Акварель В.А. Самойлова

«М.С. Щепкин везет на себе Малый театр». Карикатура неизвестного художника.

ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК

Авторы-составители Н.Е. Королькова, И.Ю. Любивая

Руководитель редакционно-издательского центра издательства ГИТИС *Н.В. Разевиг*

Дизайнер-верстальщик *Б.В. Зипунов*

Редактор-корректор *О.В. Дергачева*

Подписано в печать 29.07.2019. Формат 60х90/16. Объем 2,0 п.л.

