

В. В. Ванслов

Рыцарь театра, цирка, эстрады: к 100-летию со дня рождения Ю. А. Дмитриева

Аннотация: в статье, посвященной выдающемуся театроведу, историку цирка и эстрады Ю. А. Дмитриеву, даны основные вехи его жизненного пути и показан его вклад в науку об искусстве, уникальность его исследовательского и педагогического таланта.

Ключевые слова: искусствоведение, театроведение, цирковедение, эстрадоведение, синтез искусств, художественная критика, художественные практики, ГИТИС, Государственный институт искусствознания, журнал «Цирк и эстрада».

Юрий Арсеньевич Дмитриев (1911–2006) еще при жизни стал человеком легендарным. Доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусства России, он посмертно был удостоен звания лауреата Премии Правительства Москвы за труд всей жизни — книгу «Цирк в России. От истоков до 2000 года» (М., РОСПЭН, 2004), изданную к юбилею «Росгосцирка».

А начинал он рабкором (рабочим корреспондентом), потому что работал телефонным монтером, а в свободное время писал заметки о цирковых представлениях, эстрадных концертах, театральных премьерах. Рабкоров пускали туда бесплатно по специальным удостоверениям. Страсть к зрелищным искусствам привела его в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС; ныне Российская академия театрального искусства, РАТИ). Когда он с радостью сообщил маме о том, что принят на дневное отделение ГИТИСа, она заплакала от огорчения: ведь семья лишалась главного кормильца.

Не оставляя учебу, Юрий Арсеньевич стал штатным ассистентом в художественно-методическом отделе Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий (ГОМЭЦ). Так началась его цирковая карьера: в 1941–1942 гг. Дмитриев был директором Государственного училища циркового искусства (ГУЦИ), в 1942–1943 гг. — художественным руководителем Московского цирка. Все эти годы он не уходил из ГИТИСа. Окончив учебу в 1935 г., поступил в аспирантуру и начал читать лекции по истории русского театра (1937–1940, 1945–1987). Кроме того, преподавал в Театральном училище им. Щукина, где у него учились будущие знаменитые актеры: Е. Симонов, М. Ульянов, Ю. Любимов, В. Этуш, Ю. Борисова. А среди гитисовских студентов были Т. Шмыга, М. Захаров, А. Гончаров, В. Бейлис, В. Иванов и многие известные театроведы.

Со своими бывшими студентами Ю. А. Дмитриев поддерживал и далее самые дружеские отношения. Бывал на их премьерах, помогал советами,

кого-то устраивал на работу, а главное — активно содействовал защите диссертаций. Если чувствовал, что в Москве с защитой могут возникнуть проблемы, вез диссертанта в Ленинград или в Тбилиси, где ректором Театрального училища была его бывшая студентка Э. Гугушвили. Такой вояж Дмитриев осуществил сначала с Б. Поюровским, позднее с А. Карауловым, помог стать им кандидатами наук. Повсюду у Юрия Арсеньевича были верные ученики, доктора и кандидаты, и он ими очень гордился. Гордился и О. Аросевой: она начинала в цирковом училище, была ученицей Дмитриева и лишь потом стала драматической актрисой. Бывая на выпускных экзаменах в цирковом училище, Дмитриев приветствовал и поощрял успехи будущих «звезд» арены и эстрады: Л. Енгибарова, братьев Запашных, Г. Хазанова и др.

Педагогическую деятельность Дмитриев сочетал с научной. В 1944 г. он пришел в Институт истории искусства (ныне Государственный институт искусствознания), чтобы остаться в нем на всю жизнь. По мудрому совету академика И. Э. Грабаря, возглавлявшего тогда этот институт, Юрий Арсеньевич защитил докторскую диссертацию по истории русского цирка. С тех пор мастера манежа прозвали его цирковым профессором. Начинаящий клоун Ю. Никулин привел свою невесту, очаровательную наездницу Танечку Покровскую, к Дмитриеву домой, чтобы познакомить с цирковым профессором: мол, у нас в цирке тоже есть интеллектуалы!

Вступительную статью к книге «Знаменитости российского цирка» Ю. А. Дмитриева Мстислав Запашный так и назвал: «Наш цирковой профессор Юрий Дмитриев». Он был серьезно влюблен в цирк, и цирк отвечал ему взаимностью. Дмитриев поднял престиж цирка и эстрады, сделав их предметом научного изучения, утвердив цирковедение и эстрадоведение как научные дисциплины. Будучи в ГИИ заведующим сектором театра народов СССР (1964–1990), Дмитриев создал группу по изучению эстрады, подготовившую ряд трудов об этом искусстве и его мастерах.

При этом Ю. А. Дмитриев стал крупнейшим специалистом в области не только русского цирка и эстрады, но и драматического театра. «Малый театр и его рыцарь Юрий Дмитриев» — так называется вступительная статья народного артиста СССР Ю. Соломина к фундаментальному исследованию Дмитриева «Государственный академический Малый театр» (2011). Соломин пишет: «С молодости и до конца своих дней Ю. А. Дмитриев оставался верным рыцарем Малого театра. Восхищает не только глубина его исследования мастерства актеров, но и объем написанных им книг о блистательных актерах, режиссерах, сценографах Малого театра. Впервые именно Ю. А. Дмитриев написал книги о Василии Живокони и Михаиле Лентовском».

Уникальность Ю. А. Дмитриева как ученого, обладавшего широчайшей эрудицией, не только в том, что он профессионально и досконально знал историю и современное состояние тех трех искусств, которым он посвятил жизнь, но и в том, что он сочетал в своей деятельности историка, теоретика и критика в области этих искусств. Книг об отдельных артистах, коллективах и даже периодах в истории цирка было написано ранее немало. Но Дмитриев впервые создал, можно сказать, исчерпывающую историю русского цирка от его возникновения до начала XXI в. А совокупность его книг об искусстве и артистах эстрады по сути дела составляют историю этого вида творчества в XX в.

Книги Дмитриева по истории цирка, эстрады, драматического театра — это не просто изложение фактического материала в хронологическом порядке. Они полны глубоких размышлений автора. В них ставятся проблемы специфики этих видов творчества, синтеза искусств в сценическом представлении, взаимодействия актеров и режиссеров и другие. Дмитриев — основоположник теории эстрады и цирка, много внесший также в теорию драматического театра.

Он был мастером в создании творческих портретов артистов. Прекрасно умел раскрыть их индивидуальность, особенности их творческого облика и мастерства. Об этом свидетельствуют все его книги, в том числе уже упоминавшийся том «Знаменитости российского цирка», где перед читателями предстают живые образы замечательных артистов.

Ученый был не только исследователем, но и художественным критиком. Всегда в гуще современной художественной жизни, он наблюдал за

развитием артистов и творческих коллективов, писал блистательные рецензии на множество представлений, откликался на многие новые художественные явления. Он был членом редколлегии журнала «Цирк и эстрада», и многие его серьезные статьи значительно подняли уровень журнала. Его рецензии публиковались во многих других журналах и газетах. Их ждали, и они всегда находили отклик в жизни артистов.

Книга Дмитриева «Государственный академический Малый театр» — капитальный труд, объединяющий все три эпостаси ученого. В ней дана история театра, поставлены проблемы, связанные с его деятельностью, даны творческие портреты артистов и критически разобраны многие спектакли.

Все это было возможно не только благодаря таланту ученого, но и его подлинной любви к искусству. Одна из его книг так и называется — «Эстрада и цирк глазами влюбленного». Любить искусство не значит что-то преувеличивать или посредством выдать за гениев. Любовь к искусству помогает постигать его глубинную суть, ярко и проникновенно писать о нем, заряжая этой любовью читателя. Это было в высокой степени свойственно Юрию Арсеньевичу.

Был Дмитриев и непререкаемым участником различных цирковых и эстрадных конкурсов как в стране, так и за рубежом. Выезжал туда вместе с А. Райкиным. Работал на Международных и Всемирных выставках в Брюсселе и Монреале, летал на Кубу, в Монте-Карло, Варшаву, Софию, Прагу. Исколесил весь Советский Союз. Отовсюду ему слали артисты благодарственные письма. В дни юбилеев широким потоком шли телеграммы. А юбилей он праздновал в любимом Центральном доме работников искусств, был там членом Правления. С поздравлениями выступали его давние друзья (Л. Утесов, А. Райкин, Ю. Никулин, Б. Брунов) — герои его книг.

6 декабря 2011 г. в ЦДРИ при участии Государственного института искусствознания, «Росгосцирка», издательства «РОССПЭН» состоялся вечер памяти Ю. А. Дмитриева и презентация его новых книг. Это событие было посвящено 100-летию со дня его рождения. Сделанное Дмитриевым в области науки об искусстве столь велико, что его труды долго еще будут влиять на плодотворное развитие художественной практики и дальнейшие успехи отечественного искусствознания.

Список литературы:

1. Дмитриев Ю. А. Академический Малый театр. 1917–1941. М., 1984.
2. Дмитриев Ю. А. Академический Малый театр. 1941–1995. М., 1997.
3. Дмитриев Ю. А. Братья Дуровы. М.; Л., 1945.
4. Дмитриев Ю. А. Василий Живокни. М., 1988.
5. Дмитриев Ю. А. Виталий Лазаренко. М.; Л., 1946.
6. Дмитриев Ю. А. Ермолова. М., 1954.
7. Дмитриев Ю. А. Искусство советской эстрады. М., 1962.
8. Дмитриев Ю. А. Искусство цирка. М., 1964.
9. Дмитриев Ю. А. Мочалов актер-романтик. М., 1961.
10. Дмитриев Ю. А. П. С. Мочалов. М., 1949.
11. Дмитриев Ю. А. Русский цирк. М., 1953.
12. Дмитриев Ю. А. Советская эстрада. М., 1968.
13. Дмитриев Ю. А. Советский цирк. М., 1963.
14. Дмитриев Ю. А. Советский цирк сегодня. М., 1968.
15. Дмитриев Ю. А. Советское актерское мастерство. М., 1963.
16. Дмитриев Ю. А. Театральная Москва (1920-е). М., 2000.
17. Дмитриев Ю. А. Эстрада и цирк глазами влюбленного. М., 1971.

Bibliography:

1. Dmitriev Yu. A. Akademicheskii Malyy teatr. 1917–1941. M., 1984.
2. Dmitriev Yu. A. Akademicheskii Malyy teatr. 1941–1995. M., 1997.
3. Dmitriev Yu. A. Brat'ya Durovy. M.; L., 1945.
4. Dmitriev Yu. A. Vasiliy Zhivokini. M., 1988.
5. Dmitriev Yu. A. Vitaliy Lazarenko. M.; L., 1946.
6. Dmitriev Yu. A. Ermolova. M., 1954.
7. Dmitriev Yu. A. Iskusstvo sovetskoy estrady. M., 1962.
8. Dmitriev Yu. A. Iskusstvo tsirka. M., 1964.
9. Dmitriev Yu. A. Mochalov akter-romantik. M., 1961.
10. Dmitriev Yu. A. P. S. Mochalov. M., 1949.
11. Dmitriev Yu. A. Russkiy tsirk. M., 1953.
12. Dmitriev Yu. A. Sovetskaya estrada. M., 1968.
13. Dmitriev Yu. A. Sovetskiy tsirk. M., 1963.
14. Dmitriev Yu. A. Sovetskiy tsirk segodnya. M., 1968.
15. Dmitriev Yu. A. Sovetskoe akterskoe masterstvo. M., 1963.
16. Dmitriev Yu. A. Teatral'naya Moskva (1920-e). M., 2000.
17. Dmitriev Yu. A. Estrada i tsirk glazami vlyublennogo. M., 1971.