

- Сазонова В. А.**
С 14 Театральная педагогика Ю. А. Завадского: Учебное пособие. — 3-е издание, дополненное. — СПб: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. — 176 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература).

ISBN 978-5-8114-3784-9 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-91938-710-7 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Юрий Александрович Завадский — один из крупнейших режиссёров XX века. Более 50 лет Завадский руководил театром Моссовета, воспитав блистательную плеяду актёров: В. Марецкую, Р. Плятта, Н. Мордвинова, Г. Жжёнова, М. Терехову, В. Талызину и др. С 1939 года и до конца своей жизни он был профессором кафедры режиссуры ГИТИСа.

В пособии обобщается опыт работы Завадского, прослеживаются пути формирования личности студента — режиссера, раскрывается своеобразие методики Завадского в работе с этюдом на литературной основе.

Пособие предназначено для преподавателей и студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Актерское искусство», «Хореографическое искусство» (по дисциплинам «Актерское мастерство», «Режиссура», «Основы актерского мастерства и режиссуры»), театральных отделений колледжей культуры.

ББК 85.334

- Sazonova V. A.**
С 14 Theatre Pedagogy of Y. A. Zavadsky: Textbook. — 3rd edition, revised. — Saint-Petersburg: Publishing house “Lan”; Publishing house “THE PLANET OF MUSIC”, 2019. — 176 pages. — (University textbooks. Books on specialized subjects).

Yuri Alexandrovich Zavadsky is one of the largest directors of the 20th century. For more than 50 years, Zavadsky led the Mossovet Theater, having raised a brilliant galaxy of actors: V. Maretskaya, R. Plyatt, N. Mordvinov, G. Zhzhionov, M. Terekhova, V. Talyzina, and others. Since 1939 until the end of his life he was a professor of Department of directing at GITIS.

The textbook summarizes the Zavadsky experience, traces the ways of forming the personality of the student-director, reveals the peculiarity of Zavadsky’s methodology in working with a study on a literary basis.

The textbook is intended for teachers and students of universities studying in branches of “Actor’s art”, “Choreographic art” (the “Actor’s skill”, “Direction”, “Fundamentals of actor’s skill and direction” disciplines), theater departments of cultural colleges.

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019

© В. А. Сазонова, 2019

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2019

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

ВВЕДЕНИЕ

В первом десятилетии XXI века, в демократическую эпоху, настойчиво внедряется в практику работа театра как «развлечения», ведущая к отказу от вековых традиций русской сцены и к потере отечественным театром самобытности. Нивелируются понятия «репертуарный театр», «ансамблевость исполнения», «мировоззрение». Молодые режиссеры и педагоги считают психологический театр старомодным, все больше склоняясь к театру метафоричному и авангардному. Но история театра доказывает, что во все времена, какое бы направление ни исповедовал театр, вопросы «про что играем?», «ради чего играем?» ставились в основу создаваемого спектакля, равно как и закон органического существования человека на сцене обязателен и необходим для «живого театра» (по терминологии Питера Брука).

В процессе преподавания основной дисциплины «Мастерство актера» в различных театральных учебных заведениях заметен разный подход к воспитанию будущих профессиональных актеров драмы. Стремясь приблизить воспитание актера к условиям современной сцены, игнорируя «школу», сразу приступают к работе над отрывками и спектаклями, уделяя большое внимание постановочной режиссуре, внешней выразительности актерской игры, в ущерб внутренней технике. На словах все педагоги исповедуют приверженность школе К. С. Станиславского, на практике же зачастую многие аспекты «системы» трактуются поверхностно, а порой и игнорируются, что, по свидетельству ведущих педагогов театральных вузов России, приводит к падению уровня профессиональной

подготовки актера. Сегодня необходимо гармоничное сочетание инновационных методов преподавания актерского мастерства с изучением лучших традиций отечественной театральной педагогики.

Проблема формирования мировоззренческой ориентации, профессиональной подготовки, воспитание нравственно-этического облика будущего режиссера сегодня приобретает основополагающее значение в деятельности театрального вуза, вуза культуры и искусств.

В связи с этим важное значение имеет изучение процесса нравственно-этического становления будущего режиссера и актера в период его учебы, обобщение опыта ведущих мастеров театральной педагогики и режиссуры, в творчестве которых органично слились высокое профессиональное мастерство и четкость жизненной позиции. Плодотворную роль в этом может сыграть обращение к традициям крупнейших представителей русской театральной педагогики. Великий реформатор сценического искусства К. С. Станиславский учил молодых режиссеров создавать спектакли, возвышающие душу человека, воспитывающие в нем идеалы свободы, справедливости, любви к своему народу, к своему Отечеству. Разработанное им учение об этике определяет моральный облик художника нового типа, понимающего, что ценность искусства в его духовном содержании.

Не менее важно изучение наследия Вл. И. Немировича-Данченко. Определяя три восприятия театрального искусства: социальное, жизненное, театральное, — он утверждал, что полнота художественности достигается только соединением и взаимопроникновением этих элементов. Социальное воспитание Вл. И. Немировича-Данченко считал первостепенным в творчестве режиссера. В статье «Мысли о театре» он писал: «Создатель спектакля — режиссер должен быть сам по себе социально воспитанным человеком, независимо от того материала, с которым ему приходится иметь дело. Когда он начинает работу, он и как художник, и как гражданин, и про-

сто как член человеческого семейства должен обладать чуткостью в вопросах этики, идейности, политической устремленности, гражданственности, что и составляет сущность социальности» [64, с. 216]. Основополагающие идеи К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко успешно развивали ведущие режиссеры отечественного театра. Е. Б. Вахтангов отмечал: «У человечества нет ни одного истинного великого произведения искусства, которое бы не было олицетворенным завершением творческих сил самого народа, ибо истинно великое всегда подслушано художником в душе народной» [10, с. 314]. Творческие и теоретические работы учеников и последователей К. С. Станиславского; Е. Б. Вахтангова, А. Д. Попова, В. О. Топоркова, Н. М. Горчакова внесли ценный вклад в теорию и практику сценического искусства. Вопросы воспитания режиссера, единство эстетического и профессионального начал в его формировании получили глубокое развитие в трудах В. Г. Сахновского, Б. Е. Захавы, Н. В. Петрова, Г. А. Товстоногова, А. А. Гончарова и др.

Существенным разделом развития теории режиссуры являются работы, посвященные изучению образной природы театра, режиссерского замысла, создания пластического образа спектакля, проблем жанра, стиля, мизансценирования, пространственно-временного решения спектакля, — В. Э. Мейерхольда, А. Я. Таирова, А. М. Лобанова, А. Д. Дикого, И. П. Акимова, О. Я. Ремеза и др. В ряде работ раскрывается проблема профессиональной подготовки режиссерских кадров, методика воспитания режиссера и актера школы Станиславского. Среди них особо важное значение имеет книга М. О. Кнебель «Поэзия педагогики», в которой впервые исследован и творчески прослеживается педагогический процесс воспитания режиссера, предлагается методика его профессионального обучения, проверенная многолетним опытом учителей, единомышленников, собственным опытом автора. М. О. Кнебель рассматривает профессиональное

обучение в тесном единстве с нравственно-этическим воспитанием студента, подчеркивает значение духовной связи учителя и ученика, педагогических качеств. «Педагогика требует огромного запаса терпения, выдержки, уважения, доверия, а иногда — строгости, непреклонности, и во всех случаях — доброты и юмора» [49, с. 15].

Несомненную ценность для воспитания молодых режиссеров и актеров профессиональных театров представляет творческое наследие одного из крупнейших режиссеров и педагогов — Ю. А. Завадского. Прошло уже более 40 лет, как его не стало. За это время выросли новые поколения, никогда не видевшие режиссера и не слышавшие о нем. Завадский жив не только для нас, его многочисленных учеников, но он служит образцом бескорыстной преданности театру, искателем правды, красоты, требовательности художника-мастера для всех, кто посвятил свою жизнь искусству театра. Следуя заветам своих учителей Е. Б. Вахтангова и К. С. Станиславского, Завадский посвятил свою жизнь утверждению принципа жизненной правды как основы театрального искусства. Традиция реалистического искусства для него заключалась в беззаветном поиске нового, в глубоком проникновении в суть жизненных процессов, в постижении человеческой души. Завадский был убежден в том, что творчество театра не может быть изолировано от многоструйного потока общественной жизни. Законы общественного развития проявляются и реализуются в деятельности людей. Непременным условием этого процесса является возрастание значения человеческого фактора. Он считал, что театр призван прежде всего рассматривать проблему «человеческой надежности» как проблему этическую, нравственную, как проблему ценности личности, ее моральной ответственности. Профессиональная зрелость художника непременно должна подкрепляться жизненной позицией, мировоззренческой четкостью. Это положение убедительно подтверждает опыт Ю. А. Завадского. Более тридцати лет

Завадский возглавлял театр имени Моссовета. В сокровищницу театрального искусства вошли поставленные им спектакли, утверждавшие оптимизм, жизнелюбие, человечность, правду: «Машенька» Афиногенова, «Нашествие» Леонова, «Маскарад» Лермонтова, «Шторм» Билль-Белоцерковского, «Хозяйка гостиницы» Гольдони, «Петербургские сновидения» по Достоевскому и др. Завадский постоянно заботился о творческом росте коллектива, атмосфере экспериментов, поиска, воплощая в жизнь мечту Станиславского о создании театральной лаборатории. Он стремился воспитать актера-мыслителя и гражданина, живущего интересами государства, народа. Творческая деятельность Юрия Александровича Завадского была исключительно многогранной. Ее важной, неотъемлемой стороной является воспитание молодой режиссерской смены. С 1939 года, более сорока лет, Ю. А. Завадский был профессором кафедры режиссуры драмы ГИТИСа им. А. В. Луначарского, воспитав не одно поколение талантливых актеров и режиссеров. Записи уроков, размышлений, бесед, зафиксированные автором данной работы, многочисленные статьи и книги, посвященные проблемам театрального искусства, написанные Завадским, стенограммы его бесед с режиссерами дают обширный и интересный материал для воссоздания творческой концепции Завадского — театрального педагога.

В театрально-педагогической литературе ощущается потребность в анализе методики формирования мировоззрения и профессиональной активности будущего режиссера и актера в ходе учебных занятий. Практика показывает, что в театральной педагогике не всегда в должной мере используются возможности учебного процесса, допускается недооценка воспитательной направленности учебного репертуара, мелкотемье в этюдах и отрывках, разрыв между профессиональным обучением и формированием высокой нравственной культуры студента.

Вышеизложенное позволяет рассматривать эстетические принципы театральной педагогики Ю. А. Завадского

как актуальную проблему прежде всего потому, что вопросы мировоззренческой ориентации, воспитания жизненной позиции личности, нравственных качеств занимали первостепенное место в педагогической практике Завадского.

В результате многолетней режиссерской и педагогической деятельности Ю. А. Завадского сложились эстетические принципы, раскрывающие его понимание сущности театра и профессии режиссера, педагогические приемы и средства, используемые в ходе формирования личности и профессионального облика студента. К ним можно отнести: преемственность гуманистических традиций русского искусства, историзм в понимании художественной природы и общественной роли искусства, гражданственность, единство нравственного и профессионального в воспитании режиссера и актера, раскрытие образной природы театрального искусства, студийность и др.

Гражданственность понималась Завадским как высшее проявление общественной, воспитательной роли театрального искусства, органическое единство народности и художественности. Автор включает в содержание этого понятия следующие компоненты:

- глубокое понимание гуманистической, духовно возвышающей роли театрального искусства;
- четкость мировоззренческой и жизненной позиции, в основе которой лежат нравственные убеждения;
- умение реализовать нравственные убеждения в процессе формирования коллектива, объединенного творческими и этическими целями, утверждающего своими спектаклями возвышенные идеалы времени, правду жизни.

Эти принципы, на которых основана методика преподавания Ю. А. Завадского, помогли ему максимально эффективно использовать возможности учебного процесса.

Единство нравственного и художественного воспитания органично проявилось в педагогической практике