

УДК 7.071.2

Людмила КОЛЧАНОВА,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры мастерство актера
Харьковской государственной
академии культуры

«ВІДКРИЮТЬ ВЧЕНІ ЩЕ ОДНЕ СУЗІР'Я, ЩО БУДЕ МАТИ ВЧИТЕЛЯ ІМ'Я»

У статті розкривається педагогічний талант Всеволода Цветкова, актора, режисера. Показано його творче бачення щодо підготовки акторів та режисерів театрів. Здійснено огляд його науково-педагогічних робіт.

Ключові слова: Всеволод Цветков. театральне мистецтво, актор, режисер, педагогічна діяльність.

В статье раскрывается педагогический талант Всеволода Цветкова, актера, режиссера. Показано его творческое понимание подготовки актеров и режиссеров театров. Осуществлен обзор его научно-педагогических работ.

Ключевые слова: Всеволод Цветков, театральное искусство, актер, режиссер, педагогическая деятельность.

The article deals with teaching talent Vsevolod Tsvetkova, actor, director. Showing his creative vision for training actors and directors of theaters. Done overview of his scientific and pedagogical work.

Key words: Vsevolod Tsvetkov, theater, actor, director, educational activities.

Всеволод Иванович Цветков (1918–2011) – профессор, заслуженный артист. Актер, режиссер и педагог, настоящий мастер современной школы XX – XXI столетия, один из наиболее ярких учеников Н.В. Петрова, А.Г. Крамова, В.М. Аристова. Формирование его таланта происходило в 40-е годы в Харьковском русском драматическом театре, где были созданы первые сценические образы, поставлены первые спектакли. В.И. Цветков успешно создавал и в дальнейшем сценические образы, диаметрально противоположные по своей стилистике.

В зрелый период творчества раскрылись новые грани его таланта, он пишет стихи, музыку, делает сценографию к своим спектаклям. На протяжении 70-летней творческой и педагогической деятельности искусство мастера было в постоянном взаимодействии с корифеями советского театра – М.Н. Кедровым (лаборатория режиссуры 1960-1965 гг.), Г.А. Товстоноговым (режиссерские курсы 1983 г.),

А.И. Сердюком, Л.С. Тарабаринным и другими мастерами сцены, которые качественно повлияли на его путь в науку и педагогику. Больше ста сыгранных ролей, восемьдесят созданных спектаклей, сняты телевизионные, четыре художественных фильма, которые получали премии и дипломы на Всесоюзных фестивалях. С 1965 по 1972 годы В.И. Цветков преподавал актерское и режиссерское мастерство в студии при Воронежском государственном драматическом театре им. А. Кольцова и Ярославском театральном училище (с 1971 года театральный институт). С 1973 г. заведовал кафедрой режиссуры в Харьковском государственном институте искусств им. И.П. Котляревского, а с 1997 по 2005 гг. – будучи профессором, преподавал в Харьковской государственной академии культуры, являлся одним из организаторов факультета кино-, телеискусства, разрабатывал вопросы истории и современной практики театральной педагогики.

В.И. Цветковым выпущено более двухсот учеников: профессиональных актеров, режиссеров, педагогов, многие из которых возглавили театры, стали мастерами своего дела, известными театральными педагогами. В процессе передачи своего опыта творческой молодежи – новому поколению, воспитанному в современных традициях, – В.И. Цветков создал оригинальную методику подготовки актеров и режиссеров, выпустил пять учебных пособий, два учебника для студентов и педагогов высших учебных заведений.

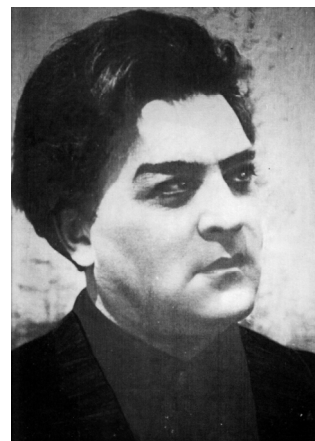
Актуальность темы обусловлена задачами национального возрождения Украины, которые предусматривают осмысление на современном этапе истории и теории украинского театра. Важное значение, имеет дальнейшее развитие актерского, режиссерского, педагогического искусства, выявление его характерных особенностей с целью осознания исторических перспектив украинской культуры в европейском сообществе.

Целью статьи является всестороннее освещение педагогической деятельности В.И. Цветкова.

Главными звеньями творческого самовыражения В.И. Цветкова являлись новаторские поиски работы над сценическими образами, над созданием драматических спектаклей и собственного педагогического метода, дающего возможность воспитать современного художника театра как яркую неповторимую личность в искусстве.

Всеволод Иванович впервые задумывается о педагогических возможностях, задачах и функциях, которые должны быть триедины (обучение – образование – воспитание) и приходит к пониманию необходимости аккумулировать в своих исследованиях то общее и рациональное, что является связующим между основами общей педагогики и театрально-педагогическим воспитанием. Утвердиться в правильности своих педагогических раздумий ему помогают работы В. Сухомлинского, Я. Корчака, А. Макаренко, а также труды П. Ершова, А. Попова и особенно М. Кнебель, которая начинает свою книгу «Поэзия педагогики» замечательной фразой: «Педагогика требует от человека качеств, близких к материнским» [1,11].

Первые шаги в педагогике Цветковым были сделаны. И конкретные выводы тоже: «Педагогике надо учиться, надо уметь грамотно излагать свои мысли, постигать теорию, изучать классическую драматургию и читать, много читать!» [2].

В.И. Цветков 1950 г.

Он всегда ориентировал своих студентов на реалистически достоверный, психологический театр. От театральной молодежи В. Цветков требовал серьезного, вдумчивого отношения к своему творчеству, советовал неустанно повышать сценическую технику, развивать умение работать над пьесой, ролью, с художником, с композитором, видеть спектакль целиком, что непременно поможет быть творчески готовым к процессу сценического воплощения замысла режиссера.

В. Цветков, как педагог, заботился о развитии творческой индивидуальности, об идейной, эстетической и этической культуре воспитанников. Для него важными были проблемы, связанные с работой актера над образом и режиссера над пьесой, вопросы методологического единства. «Актер и режиссер обязаны знать пьесу, понимать, глубоко чувствовать и образно видеть..., актер – это фокус, в котором концентрируется вся деятельность театра» [3].

Уйдя в педагогику, Цветков не забывает о режиссерской деятельности, продолжая ставить спектакли в разных городах Украины вплоть до 1991 года, что даёт ему возможность соединить практический опыт с театральной педагогикой.

«Ничто не должно быть так консервативно и так традиционно, как учебное заведение – школа, институт, академия – они обязаны передавать все истинное, найденное, ранее и накопленное веками лучшими умами и талантами человечества. Если, конечно, думать о фундаментальных знаниях

профессии, о ее технологии и Будущем!» [4] – убежден В.И. Цветков.

В лекциях, прочитанных В.И. Цветковым в 1972-1997гг. в ХИИ, было положено начало профессиональной научной терминологии, которая стала основой для обозначения его собственного творческого метода воспитания актеров и режиссеров этого вуза. С первых дней учебы В. Цветков читал студентам лекции, вооружая их теорией. Тем не менее, все теоретические «вкрапления» отличались продуманной точностью, ненавязчивостью формулировок, стройностью изложения. На старших курсах, студенты выказывали свое недовольство: «Зачем нам, актерам, знать теорию, пусть режиссеры анализируют пьесы, разбирают факты, события, сквозные действия..., ведь у других педагогов студенты-артисты этим не занимаются...». На что Всеволод Иванович, улыбаясь, отвечал: «Дай Бог, чтобы на вашем творческом пути попадались не режиссеры-постановщики, а режиссеры-педагоги. К сожалению, такие встречаются один, два на сотню. И где гарантии, что именно к ним вы попадете!? После окончания института вы будете защищены знаниями, умением самостоятельно выстроить свою роль. Теоретические знания – это спасательный круг, который всегда с вами» [5]. При этом Всеволод Иванович замечал: «Да, пока вам трудно разбираться, запоминать, но потом все эти термины войдут в подсознание, и вы не будете застигнуты врасплох, получив назначение на самую сложную роль. Вы не будете ни от кого зависеть в случае несостоятельности режиссера» [5]. Ответ был убедителен, и больше никто из студентов не сопротивлялся ни теоретическим, ни практическим заданиям мастера.

Параллельно с преподавательской деятельностью В.И. Цветков занимается научной работой, создает «Схему режиссерского анализа и постановочного плана спектакля» (1983 г.), пишет монографию «Главный источник творчества» (1989 г.), работает над учебником по режиссуре, принимает участие во всесоюзной научно-практической конференции, где выступает с докладом на тему «Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя» (1991 г.).

Вот некоторые выдержки из этого доклада: «Педагог, в своем существе, должен быть артистом. Учителю придется играть бесконечное количество ролей, и он обязан делать это умело и, главное, творчески, вплоть до полного своего перевоплощения. Однако в стране множество нескладных, психологически "зажатых" и "косноязычных" учителей, тяготящихся своей профессией, не верящих в свое дело, не несущих правды, своего "я", у которых не развито или отсутствует воображение и фантазия (а любое творчество и начинается именно с воображения и фантазии!» [6, 76].

В газете «Советская культура», проводилось открытое обсуждение вопросов «...кто, чему и как учит творческую молодежь, насколько высок уровень выпускников?». Всеволод Иванович принимает активное участие в полемике и пишет статью «В одной руке два арбуза не унести», где отстаивает свои позиции в деле воспитания режиссера. «Кто учит? Как ни странно, можно ответить: все, кому не лень этим заниматься, потому, что никакого принципа выдвижения в педагогику режиссуры нет. Никто педагогов театра не готовит. Педагогической деятельностью занимается большинство талантливых режиссеров-практиков. Но добавим: к сожалению, не только талантливых!

К тому же, дело ведь и в том, что практик – он и есть практик. А современный этап режиссуры отнюдь не может довольствоваться формулой: "делай так, как я это умею делать", потому, что истинного художника отличают самобытность, неповторимость. Сегодня нужен педагог, умеющий раскрыть "секреты" творчества изнутри, знающий не только свой предмет, но и педагогику, и психологию, и эвристику, и т. п.» [7, 6].

В.И. Цветков, 2005 г.

Несовершенство театрального образования заставило Цветкова пересматривать прошлое и смело заглядывать в завтрашний день. Думая о школе будущего, он вслед за Товстоноговым, представлял ее как творческую лабораторию, оснащенную современным оборудованием, где вместе учатся, экспериментируют режиссёры и драматурги, актёры, художники, композиторы.

В 1992 году издается учебное пособие В.И.Цветкова под названием «Путь к спектаклю» (экспликация спектакля и экспликация роли).

Эпиграфом к этой работе он берет слова Леся Курбаса: «То, что когда-то великие артисты выдавали бессознательно, это мы должны давать в совершеннейшей форме и сознательно» [8].

Цветков обращает особое внимание на принцип «От сознательного через под-сознательное к сверхсознательному», то есть через рассудочное к интуиции, а далее к озарению открытия, что становится решающим для успеха дела. Это и есть то необходимое, завещанное нам А.С. Курбасом.

Принципы театральной педагогики В.И. Цветкова были отражены в его учебных пособиях: «Формула творчества» сценического поиска (1993 г.), где поднимаются вопросы управления эвристическими процессами в применении к сценическому искусству, и рассматривается система Станиславского в свете новой, сравнительно недавно возникшей науки – эвристики [3]; «Мастерство режиссера. Эвристические задачи по управлению творческим процессом» (1997 г.) [9]; а позже, в «Основах классической режиссуры для студентов ТВ» (2002 г.), которые раскрывали представление о воспитании современного актёра и режиссера, ясно и последовательно излагались театрально-эстетические взгляды, в которых обнаруживался широкий диапазон интересов и творческих исканий мастера [10].

Выводы. Роль В.И. Цветкова в развитии украинского театрального искусства несомненна. Этическая направленность педагогики Всеволода Ивановича, есть результат и продолжение нравственных уроков К.С. Станиславского и личности самого актёра, режиссёра, педагога, теоретика.

Поистине рыцарское служение искусству, преданность театру, бескорыстность, являются предметом того, как можно любить не себя в искусстве, а искусство в себе. Практическая ценность исследования наследия В.И.Цветкова заключается в возможности использования его педагогического метода в практической деятельности современных педагогов и теоретическом осмыслении путей дальнейшего развития украинской театральной школы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кнебель М. О. Поэзия педагогики / М. О. Кнебель / – М. : ВТО, 1976.
2. Стенограмма беседы Л.Н. Колчановой с В. И. Цветковым [Харьков, 2006 г. 15 ноября]. – Архив Л. Н. Колчановой.
3. Цветков В. И. «Формула творчества» сценического поиска. Учебно-методическое пособие / В. И. Цветков / – Харьков, ХИИ. – 1993. – 26 с.
4. Архив В. И. Цветкова. Рукопись книги «Арифметика и алгебра мастерства актёра и режиссера». Хранится у Л.Н. Колчановой.
5. Стенограмма беседы Л. Н. Колчановой с В. И. Цветковым [Харьков, 2006 г. 8 декабря]. – Архив Л. Н. Колчановой.
6. Цветков В. И. Проблемы освоения театральной педагогики в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя / В. И. Цветков / Материалы Всесоюзной научно-практической конференции. – Полтава. – 1991. – С. 76.
7. Цветков В. И. В одной руке два арбуза не унести / В. И. Цветков // Советская культура. – М. – 1976. – 5 окт. (№ 80). – С. 6.
8. Цветков В. И. Путь к спектаклю (Экспликация спектакля и экспликация роли). Учебно-методическое пособие. – Харьков, ХИИ. – 1992. – 98 с.
9. Цветков В. И. Мастерство режиссера. Эвристические задачи по управлению творческим процессом. Учебно-методическое пособие для студентов ХГАК. – Харьков, ХГАК. – 1997. – 42 с.
10. Цветков В. И. Основы классической режиссуры (для студентов телевизионного и театрального ф-тов). Учебно-методическое пособие – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 1997. – 272 с.
11. Верхоляк Л. Я. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://osvita.ua/>