

ВЛИЯНИЕ ДРАМАТУРГИИ ВИКТОРА СЕРГЕЕВИЧА РОЗОВА НА ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ АКТЕРОВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ

УДК 008

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-58-65>

Татьяна Викторовна РОЗОВА,

доцент кафедры режиссуры и мастерства актера,
Московский государственный институт культуры,
Химки, Московская область, Российская Федерация,
e-mail: 0707tatyana1960@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности драматургии Виктора Розова, его погружение в идеальные и социальные конфликты, культурфилософские наблюдения, а также значение влияния его драматургии на воспитание и развитие актеров в условиях современности. Автор статьи также анализирует социальные и культурфилософские наблюдения именитых и всеми любимых мастеров театра и кино, работающих с этой драматургией. Кроме этого, в статье раскрываются ключевые особенности пьес Виктора Сергеевича, а также рассматриваются основные черты, присущие персонажам советского драматурга. Автор не обходит вниманием и непосредственное влияние произведений Розова на современных студентов актёрско-режиссёрских факультетов, среди которых очень популярно выбирать для постановок дипломных спектаклей на учебной сцене многообразные пьесы, написанные Виктором Сергеевичем, так как драматургия Виктора Розова не только сохраняет свою актуальность, но и оказывает значительное влияние на формирование мировоззренческих позиций и профессиональных навыков у молодых актеров и режиссеров.

Ключевые слова: драматургия, пьеса, актёр, режиссер, спектакль, воспитание, влияние, театр, Виктор Розов.

Для цитирования: Розова Т. В. Влияние драматургии Виктора Сергеевича Розова на воспитание и развитие актеров в условиях современности // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2024. №3 (54). С. 58–65. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-58-65>

THE INFLUENCE OF VIKTOR SERGEEVICH ROZOV'S DRAMATURGY ON THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF ACTORS IN MODERN CONDITIONS

Tatyana V. Rozova,

Associate Professor at the Department of Directing and Acting,
Moscow State Institute of Culture,
Khimki, Moscow Region, Russian Federation,
e-mail: 0707tatyana1960@gmail.com

Abstract. This article examines the features of Viktor Rozov's dramaturgy, his immersion in ideological and social conflicts, cultural and philosophical observations, as well as the importance of the influence of his dramaturgy on the upbringing and development of actors in modern conditions. The author of the article also analyzes the social and cultural philosophical observations of famous and beloved masters of theater and cinema working with this drama. In addition, the article reveals the key features of Viktor Sergeevich's plays, as well as examines the main features inherent in the characters of the Soviet playwright. The author does not ignore the direct influence of Rozov's works on modern students of acting and directing faculties, among whom it is very popular to choose diverse plays written by Viktor Sergeevich for staging graduation performances on the educational stage, since Viktor Rozov's dramaturgy not only retains its relevance, but also has a significant impact on the formation of a worldview.

Keywords: drama, play, actor, director, performance, education, influence, theater, Viktor Rozov.

For citation: Rozova T. V. The influence of Viktor Sergeevich Rozov's dramaturgy on the education and development of actors in modern conditions. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts.* 2024, no. 3 (54), pp. 58–65. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2024-354-58-65>

В наше время выбор пьес для постановок широк и разнообразен. Он имеет огромное значение как для зрителя, так и для актера. Режиссеры и художественные руководители имеют возможность выбирать между классической и современной драматургией, а актеры, в свою очередь, вынуждены работать с тем материалом, который им предоставлен. Игра на сцене – это постоянное развитие, актер погружается во внутренний мир своих героев, проживает разные состояния и жизненные ситуации. Вот почему качество пьес является ключевым фактором для развития актера. Натуралистичность и жизненность ситуаций, в которых зритель узнает самого себя – вот что важно для театра. Пьесы Виктора Сергеевича Розова написаны так, что уже несколько поколений зрителей плачут и смеются вместе с его героями.

Среди научных публикаций о драматургии В. Розова хочется отметить статью филолога И. М. Петраковой, посвященную анализу семантического поля фамилий розовских героев. Также хочется упомянуть работу И. И. Рудяк, в которой для иллюстрации антропологического конфликта постсталинской эпохи неожиданно привлечен В. С. Розов со своей пьесой «В добрый час!» (1955).

Заметим, что выбор исследователей не кажется нелогичным и случайным: творчество драматурга, действительно, дает простор многим социальным и культурно-философским наблюдениям и обобщениям. Совершенное В. С. Розовым глубокое художественное погружение в идейные и социальные конфликты своей эпохи побуждает взглянуть на его творчество в широком историческом, социокультурном и мировоззренческом контексте. Эта необходимость возрастает на фоне обостряющихся сегодня дискуссий о стратегии образования и воспитания, о социальной миссии деятелей куль-

туры и театра. Розовская транскрипция этой проблемы весьма интересна и актуальна.

Для того, чтобы понять глубину и силу влияния драматургии Виктора Сергеевича Розова на воспитание и развитие актеров в условиях современности необходимо выявить особенности драматургии Виктора Розова, его погружение в идейные и социальные конфликты своей эпохи и проанализировать социальные и культурфилософские наблюдения и обобщения именитых и всеми любимых мастеров театра и кино, работающих с этой драматургией.

Особенности драматургии

Для чего нам сегодня нужен Виктор Розов и его пьесы 50–70 годов, ведь это время ушло, и кажется, что современная жизнь совсем не похожа на ту реальность, в которой жили герои его произведений. Но это не так. Такие темы, как любовь и дружба, вера и неверие, предательство и прощение, потому и называются вечными, что не зависят от времени, общественно-политического строя или экономической формации. Несмотря на то, что пьесы В. Розова проникнуты духом своего времени и ярко отражают эпоху, основное внимание автор сосредоточивал не на сиюминутных проблемах и мелких бытовых вопросах, а на тех самых вечных темах, которые порождают глубокие, внутренние переживания у современных зрителей пьес В. Розова и актеров, которые в них играют.

Виктор Сергеевич Розов начал свой творческий театральный путь с профессии актера. Он изнутри, через собственные переживания прочувствовал, что пьеса, написанная для театра (в отличие от прозы и лирики, которые имеют свой законченный формат), должна позволять актеру дополнить текст пьесы своим жизненным опытом и внутренними переживаниями.

«Пьеса – это кружево, в котором главное дырки» [1, с. 155].

Виктор Розов считал, что пьесу нельзя сочинить. Она рождается, как живое существо. И актер, участвуя в этом процессе рождения, становится сотворцом, которому дается зона для творчества и развития: «Можно «научиться» сочинять пьесы. В конце концов, чтобы сочинить пьесу, достаточно грамотности и некоторых усилий. Но эти творения будут сочиненными, а не рожденными. Художественные произведения рождаются, а не придумываются, и их акт рождения подобен таинственному акту рождения живого существа. Вся подготовительная работа человеком производится по-своему, у каждого своя технология «производства», она совершенно индивидуальна до пустяков. Но даже в этой подготовительной работе важно знать, что ты придумываешь, а что у тебя выскакивает из головы помимо твоей воли и сознания. Это чрезвычайно важно! Не надо гнать даже что-то, казалось бы, на первую поверку разума несусветное. Возможно, это и есть находка. Это

может показаться парадоксальным, но именно то, что рождается совершенно неожиданно, и есть самое настоящее» [4, с. 712].

Именно творческое воображение актера, а не всевозможные технические ухищрения создают по-настоящему новое. Даже ловко сочиненная по всем законам драматургии пьеса, тщательно выверенная, но не обращающаяся к глубинным чувствам и переживаниям человека, лишает актера возможности найти что-то новое в себе. Он переходит на рабочие штампы, и перестает развиваться.

Таким образом приходим к выводу, что главная особенность творчества Виктора Розова заключается в том, что его пьесы: затрагивают вечные и глубокие для человека вопросы, благоприятны для развития актерского мастерства.

Работа актёров с драматургией Виктора Розова

Одна из главных тем пьес Виктора Розова – это человеческое достоинство, значимость и ценность самого человека. Драматург создавал образы ищущих молодых людей. И в целом творчество Виктора Сергеевича отличается культом молодости. Главные герои пьес – это юные люди, которые полны романтики, максимализма и идеализма. Их души чисты и тянутся к прекрасному. Зашитый в характеры двойной конфликт вызывал яркий интерес Розова. Он объяснял это так: «Организм в это время наливается соками, набирает силу, возникает жажда деятельности, а понимание мира, за этим стремительным повзрослением угнаться не успевает» [5, с. 434].

Молодые актеры, современники Виктора Розова, очень ценили его пьесы. За удивительно короткое время они стали культовыми и известными на весь Советский Союз. Начинающие актеры того времени, впоследствии ставшие именитыми и всеми любимыми мастерами театра и кино (Олег Табаков, Марк Захаров, Михаил Козаков) с большой теплотой отзывались о творчестве набирающего обороты драматурга.

Олег Табаков отмечал: «Сейчас трудно себе представить репертуар какого-нибудь театра без пьес В. С. Розова (написано в 1973 г. – В.Б.). Но было время, когда и читатели, и зрители, и мы, актеры, открывали для себя этого талантливого драматурга. Лично для меня знакомство состоялось в пятидесятых годах в Саратовском ТЮЗе. Шла тогда пьеса «Её друзья», которую Виктор Сергеевич написал давно. И всем нам, сидевшим в зале, казалось, что происходящее на сцене есть та правда, какая должна быть в театре. Эта пьеса предлагала нам не то, к чему мы привыкли. Раньше не возникало ни малейшей потребности сопоставить или сравнить себя самого с героями спектакля. А здесь, я чувствовал это, правда Розова имела отношение и к моей правде. Это было первое впечатление, и оно запомнилось. Потом было немало прочитанных и просмотренных пьес и, наконец, пьес, сыгранных самими» [3].

Марк Захаров полагал: «Пьесой «В добрый час» Виктор Сергеевич Розов возвестил миру о начале новой российской истории. Впервые я увидел его на четвертом курсе актёрского факультета – он читал нам свои пьесы. Многие мои товарищи делали выпускные спектакли по ним. К большому сожалению, сегодня настали тяжелые времена для прежнего поколения драматургов. Но Виктор Розов – предтеча всего того, что мы имеем сегодня вообще в российском театре. Горжусь тем, что я современник предтечи»! [2]

Михаил Козаков, размышляя о творчестве драматурга, говорил: «Когда Ефремов сыграл в спектакле А. Эфроса «В добрый час!», это стало для нас событием выдающимся. Этот спектакль по пьесе Розова вообще можно назвать самым значительным явлением в театральной жизни Москвы тех лет, а Розов казался чуть ли не новым Чеховым. Именно так. Мы беседовали с И. Квашой о театре, который замышлял Ефремов на основе курса, где учились Игорь и Галя Волчек.

- Нужен новый МХАТ, – сказал Игорь.
- Это так, – согласился я. – Но кто Чехов?
- Розов, – ответил Кваша» [3].

Олег Табаков справедливо полагал: «Виктор Розов дал столько ролей, столько благодатного материала... На его пьесах сложились судьбы едва ли не трех поколений русских актёров. И не только русских. По сути дела он – неоклассик» [8].

Может показаться, что современники Розова легко понимали его драматургию, потому что жили с ним в одно время. Остаются ли актуальными и полезными для развития современных актеров переживания и мотивы персонажей пьес Виктора Сергеевича? На этот вопрос сейчас, в XXI веке, можно ответить однозначно «да». По всей России во множестве театрах ставятся пьесы Виктора Розова, студенты и молодые коллективы с охотой обращаются к его драматургии, ежегодно в Ярославле проводится «Розов-Фест», на который съезжаются театральные труппы со своими спектаклями. Произведения драматурга словно отражают название одной небезызвестной его пьесы «Вечно живые», ведь настоящие чувства, затрагивающие главные вопросы любви, дружбы, поиска, актуальны для всех поколений.

Проанализировав высказывания именитых мастеров театра и кино, прикоснувшихся к творчеству Виктора Розова, мы можем констатировать, что его драматургия очень интересна для внутренней работы актёров и воспринимается молодым актёрским поколением также свежо и актуально.

Особенности персонажей в творчестве Розова

Драматургия Виктора Сергеевича Розова, будучи значительным культурным наследием, оказывает глубокое влияние на воспитание и развитие актеров в условиях современного театра. Персонажи его пьес, обладающие

сложной психологической проработкой, предоставляют актерам уникальные возможности для самовыражения и профессионального роста. Работа над произведениями Розова начинается с тщательного изучения текста, где актеры должны проникнуться мотивацией своих героев, исследовать их внутренние конфликты и стремления, что требует от них не только технического мастерства, но и способности глубоко анализировать характеры и ситуации, в которых они оказываются.

Психологическая составляющая работы над персонажами Розова играет ключевую роль. Актеры должны не просто воспроизводить внешние действия своих героев, но и глубоко погружаться в их внутренний мир, анализируя психологические и эмоциональные состояния, а также их реакции на различные события и взаимодействия с другими персонажами. Понимание внутренних конфликтов и эмоциональных переживаний героев позволяет создавать более правдоподобные и эмоционально насыщенные образы. Диалоги в пьесах Розова, отличающиеся своей естественностью и глубиной, предоставляют актерам возможность создавать на сцене правдоподобные и выразительные сцены. Актерам необходимо не только выучить текст, но и понять его глубинный смысл, чтобы передать все нюансы и оттенки значений, заложенные автором. Работа с такими диалогами развивает у актеров умение передавать подлинные эмоции и чувства, что является важным элементом актерского мастерства.

Исторический и социальный контекст также играет важную роль в создании образов персонажей. Пьесы Розова часто обращаются к конкретным историческим периодам, что требует от актеров глубокого понимания и воспроизведения этих условий на сцене. Например, в пьесе «Вечно живые» важен контекст послевоенного времени, который определяет многие мотивы и поступки персонажей. Актеры должны учитывать эти исторические аспекты, чтобы создавать полные и многогранные образы. Взаимодействие между персонажами на сцене помогает актерам лучше понять свои роли и создать более гармоничные и целостные образы. Они учатся реагировать на действия и реплики своих партнеров, что добавляет динамики и живости их игре, создавая атмосферу подлинности и эмоциональной насыщенности, что особенно важно для пьес Розова, насыщенных диалогами и эмоциональными столкновениями. Такое глубокое понимание контекста и взаимодействия помогает актерам более полно воплощать на сцене своих персонажей, делая их живыми и убедительными.

Тема молодости, центральная во многих пьесах Розова, требует особого внимания. Молодые герои его пьес полны энергии и идеализма, что требует от актеров способности передать эту жизненную силу и стремление к само-реализации. В процессе работы над такими ролями актеры учатся выражать

широкий спектр эмоций и состояний, от радости и надежды до сомнений и отчаяния. Пример успешной работы с драматургией Розова можно увидеть в спектакле по пьесе «В добрый час!», поставленном Олегом Ефремовым. Этот спектакль стал знаковым событием в театральной жизни Москвы, продемонстрировав, как глубоко и проникновенно могут быть воплощены на сцене персонажи Розова. Работа над персонажами Розова требует от актеров высокой степени профессионализма и творческого подхода, предоставляя уникальные возможности для самовыражения и развития, способствуя созданию запоминающихся спектаклей и личностному и профессиональному росту актеров. Персонажи Виктора Розова представляют собой яркое и правдивое отражение человеческой души, их внутренние конфликты, стремления и переживания делают их образы вечными и всегда актуальными.

Люди искусства, образования и науки играют важную роль в произведениях Розова. А. В. Зябликов подчеркивает: «Розов изображает представителей этих профессий не просто как специалистов в своей области, но как людей, выполняющих важную социальную миссию» [2, с. 72]. По мнению Зябликова, Розов в своих произведениях часто фокусируется на молодых идеалистах, стремящихся к правде и противостоящих коррумпированному миропорядку. Примеры таких героев можно найти в пьесах «Гнездо глухаря» (1978), «В поисках радости» (1956), и «В дороге» (1962). Эти персонажи сталкиваются с моральными оппозициями и внутренними конфликтами, что делает их особенно интересными для анализа. Противоположные образы, представляющие «испорченный» миропорядок, воплощены в таких персонажах, как Роман Тимофеевич из «Неравного боя» (1959), и Илларион Николаевич Егоров из «Перед ужином» (1961), воплощают черты людей, занимающих высокие позиции, но обладающих сомнительными моральными качествами. Эти персонажи противопоставлены юным идеалистам Розова, что создает динамическое напряжение в его пьесах. Зябликов также отмечает: «Настоящая задача наставника, по мнению Розова, заключается не в диктате и указаниях, а в стимулировании интереса к самостоятельному познанию мира» [2, с. 72]. Это представление о роли наставника способствует развитию у актеров не только профессиональных, но и личностных качеств, таких как критическое мышление, эмпатия и способность к саморазвитию. Работа с пьесами Розова помогает актерам осознавать важность их социальной роли и ответственности перед обществом.

Таким образом, драматургия Виктора Розова оказывает многогранное и глубокое воздействие на воспитание и развитие актеров, способствуя их профессиональному и личностному росту. Его произведения остаются актуальными и востребованными, предлагая богатый материал для исследования и интерпретации.

Заключение

Пьесы Розова помогают актерам развивать мастерство благодаря своей открытости к интерпретациям и дополнениям, что позволяет актерам проявлять творческую инициативу. Творчество Розова высоко ценилось его современниками, такими как Олег Табаков, Марк Захаров и Михаил Казаков, которые отмечали, что его пьесы помогали актерам лучше понимать своих персонажей и создавать на сцене живые и эмоциональные образы. Драматургия Розова, затрагивающая глубокие и вечные темы, способствуют не только профессиональному, но и личностному росту актеров, развивая их способность к критическому мышлению, эмпатии и саморазвитию.

Развитие и воспитание актёра – непростой процесс, длиною в целую жизнь. За это время он проживает множество всевозможных ролей и драматических ситуаций. Поэтому так важно работать с качественными, пьесами, дающими людям настоящий внутренний рост. В этом случае обстоятельства времени, описанные в драматургии, не имеют ключевого значения, а на передний план выходят вечные ценности, которые никогда не стареют и могут воспитать не одно поколение замечательных актёров. Таким образом, драматургия Виктора Розова остается важным инструментом для развития актеров, предлагая богатый материал для исследования и интерпретации, что делает его произведения живыми и значимыми для всех поколений.

Список литературы

1. *Борзенко В. В.* Счастливый современник: к 100-летию со дня рождения Виктора Розова: сборник. Москва: Московский художественный театр, 2013. 155 с.
2. *Зябликов А. В.* Люди искусства, образования и науки в драматургии Виктора Розова // Современные проблемы науки и образования. 2023. № 4. С. 72–81.
3. *Козаков М.* Актерская книга. Москва: Вагриус, 1996. 428 с.
4. *Розов В. С.* Удивление перед жизнью. Воспоминания. Москва: АСТ, 2014. 712 с.
5. *Розов В. С.* Собрание сочинений в трех томах. Т. 3: Москва. АСТ, 2001. 434 с.
6. *Розов В. С.* Дни рождения. // Газета «Коммерсантъ» 21.08.1999. С. 8
7. *Табаков Олег.* Так и в жизни // Книжное обозрение. 1973 год. 17 августа.
8. *Табаков Олег.* Моя настоящая жизнь. Москва: ЭКСМО-Пресс, 2000. 493 с.