

УДК 008**Культурно-образовательный проект как средство
актуализации театрального наследия России****Деева Наталья Владимировна**

Кандидат политических наук, доцент,
доцент кафедры политологии,
Московский педагогический государственный университет,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1;
e-mail: nvd2004@yandex.ru

Купцова Ирина Александровна

Доктор культурологии,
профессор кафедры культурологии,
Московский педагогический государственный университет,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1;
e-mail: ki-06@list.ru

Гончарова Татьяна Игоревна

Студент,
Московский педагогический государственный университет,
119991, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1;
e-mail: nvd2004@yandex.ru

Аннотация

Статья раскрывает возможности культурно-образовательного проекта как формы обращения, репрезентации и актуализации театрального наследия России. Подробно представлены практики культурно-образовательного проекта «Леонид Варпаховский: партитура спектакля», реализуемого в Московском педагогическом государственном университете. Особое внимание уделено различным видам проектной деятельности, включающей исследование жизни и творчества выдающегося режиссера, незаурядной творческой личности Леонида Викторовича Варпаховского, чья судьба является отражением векторов и сложностей культурно-исторической динамики России в XX в. Значимость его наследия для будущих актеров, режиссеров, сценографов, культурологов, искусствоведов, журналистов, историков, педагогов трудно переоценить. Именно поэтому проект объединяет студентов разных направлений, реализующих как свои профессиональные интересы, так и творческие увлечения. Сложность сохранения театрального наследия, его передачи следующим поколениям обусловила специфику материальных объектов, изучаемых участниками проекта, определение музеев, ставших творческими площадками проекта, а также средств и способов достижения исследовательских результатов.

Для цитирования в научных исследованиях

Деева Н.В., Купцова И.А., Гончарова Т.И. Культурно-образовательный проект как средство актуализации театрального наследия России // Культура и цивилизация. 2019. Том 9. № 4А. С. 39-45.

Ключевые слова

Леонид Варпаховский, русский театр, театральное наследие России, культурное наследие, партитура спектакля, режиссура, Давид Боровский.

Введение

Проблема сохранения культурного наследия является одной из самых сложных, неоднозначных и трудноразрешимых в современной России. Связанные с ним вопросы традиционно трактуются с позиции защиты, консервации, пассивного сохранения для последующей меморизации и музеефикации. Гораздо сложнее идет осмысление необходимости поиска эффективных средств и способов репрезентации объектов наследия как материального, так и нематериального характера. Зачастую стремление к сохранению наследия направлено исключительно на собирание и охрану артефактов, реставрацию здания, создание музея. Однако это не только не всегда осуществимо, но и не может, на наш взгляд, выступать самоцелью деятельности, связанной с наследием.

Гораздо более эффективной моделью выступают разработка и реализация научно-исследовательских, образовательных, культурных, просветительских, досуговых проектов, способных сформировать и поддерживать интерес к сохраняемому объекту, тем самым способствуя его актуализации и популяризации среди значительного числа людей. *Под объектом наследия выступает ценностно-смысловое единство, имеющее историческую и культурную значимость и воплощенное как в материальных, так и в нематериальных формах.* Таким образом, можно определить разнообразие наследия в архитектурных, литературных, театральных, фольклорных и других формах, проявленное в произведениях искусства, градостроительстве, повседневной практике, обычаях, традициях и обрядах, отраженное в исторической памяти народа.

Театральное наследие как неотъемлемая часть культурного наследия России

Одним из видов культурного наследия России выступает *театральное наследие* – особая составляющая отечественной культуры, представленная исторически сформировавшимися традициями, прославившими русский театр, уникальными театральными школами, режиссерскими и актерскими методиками, воплощенная в жизни и творчестве плеяды выдающихся театральных деятелей. Наследие театра – это, с одной стороны, артефакты (эскизы, костюмы, декорации, фотографии, документы, письма, рабочие материалы режиссеров, сценографов, актеров и т. д.), с другой – режиссерское и исполнительское наследие в виде спектаклей, ролей, образов, которые создаются непосредственно в ходе действия на сцене. Театральное наследие трудно передавать и сохранять, учитывая специфику театра как пространственно-временного, зрелищного вида искусства, которое каждый раз рождается заново и существует по принципу «здесь и сейчас». Эта область творческой деятельности очень

специфична, поскольку театр не является набором материальных культурных артефактов – костюмов, декораций, макетов, которые можно изучать и демонстрировать посетителям музеев. Театр – это некий эфемерный волшебный мир, где каждый выход артистов на сцену в одном и том же спектакле уникален, неповторим. И сохранить, воспроизвести, передать атмосферу театрального действия как части наследия практически невозможно. Видеозапись спектакля не способна в полной мере передать происходящее на сцене, воспроизвести атмосферу зала; она, как правило, отражает взгляд видеорежиссера и оператора на спектакль (который всегда субъективен и существенно отличается от непосредственного восприятия спектакля в зрительном зале).

Для сохранения и, что еще важнее, актуализации, нового прочтения и «переоткрытий» режиссерских, актерских, сценографических находок исключительной важностью обладает процесс непосредственной передачи знаний, опыта, творческого видения от мастера – ученикам, от старшего поколения – младшему. Также отметим, что театральная среда обладает спецификой, связанной с творческим характером деятельности. Именно поэтому при работе с театральным наследием особую важность имеют непосредственные коммуникации с участниками процесса, изучение мемуаров, дневников и других материалов, раскрывающих личность актера, режиссера, сценариста, сценографа и др. и характер его творчества.

Театральное наследие XX в. привлекает к себе внимание как специалистов, так и театралов-любителей. Полки книжных магазинов изобилуют автобиографиями, биографиями, воспоминаниями актеров и режиссеров XX в., а также зрителей, участников театрального процесса. Привлекают внимание и научные исследования, посвященные как отдельным театральным деятелям, так и исторической динамике отечественного театрального искусства. Русский театр, его традиции, ставшие мировой классикой, притягивают своей глубиной, универсальностью, возможностью использования выработанных приемов и решений в различных сферах деятельности, в том числе в образовании и педагогике.

Советский театр наследовал театру дореволюционному и, существуя в сложных условиях цензуры, вопреки ей, а может, и благодаря, дал отечественной культуре целую плеяду актеров, режиссеров, театральных художников, составляющих славу русского театра. Многие спектакли советских времен, сохранившиеся в записи, зафиксированные в воспоминаниях современников и самих участников, являются мировой классикой, изучаются как студентами, так и маститыми режиссерами, актерами и сценографами.

Леонид Викторович Варпаховский и его театральное наследие

Одним из ярких представителей российской театральной жизни прошлого века был Леонид Викторович Варпаховский (1908-1976 гг.), режиссер, художник, музыкант, литературовед, педагог и театральный деятель. За свою жизнь он создал более семидесяти постановок – драматических спектаклей, опер и оперетт – в ведущих театрах разных городов нашей страны, более 20 лет проработал в Москве. География постановок Варпаховского – Москва, Алма-Ата, Магадан, Тбилиси, Киев и снова Москва – напоминает нам как о сложном периоде репрессий в истории нашей страны, так и о едином культурном пространстве Советского Союза.

Научные исследования жизни и творчества Л.В. Варпаховского не охватывают масштаб и весь спектр его творческой личности [Белка, 1966, 8-12, 47-50; Варпаховский, 1972; Гайдук, 2016; Иваницкая, 2018; Черняк, 1977]. Одним из главных источников изучения теории и практики режиссера является сборник его статей разных лет «Наблюдения. Анализ. Опыт»

[Варпаховский, 1978], вышедший уже после его смерти. По словам самого режиссера, это содержание его занятий в режиссерской лаборатории ВТО с 1967 по 1974 г. Творческие идеи, методы и принципы, разработанные Л.В. Варпаховским, интересны своим нестандартным, оригинальным подходом и могут быть востребованы сегодня, причем не только в профессиональной театральной среде.

Культурно-образовательный проект «Леонид Варпаховский: партитура спектакля» возник на базе двух кафедр МПГУ: кафедры культурологии Института социально-гуманитарного образования и кафедры политологии Института истории и политики. Целями проекта являются актуализация творческого наследия Л.В. Варпаховского и популяризация его идей и достижений в молодежной среде.

Основные задачи проекта предполагают:

- проведение культурологических, искусствоведческих, исторических, педагогических, политологических исследований, посвященных русскому театру, творчеству Л.В. Варпаховского;
- посещение и работу в театральных и художественных музеях, хранящих наследие самого Л.В. Варпаховского и сотрудничавших с ним театральных художников;
- дискуссии о прошлом, настоящем и будущем русского театра, о связи режиссуры и педагогики; просмотры фильмов и беседы о жизненном пути и творчестве Л.В. Варпаховского.

В проекте центральное место отводится взаимосвязям мира культуры и искусства, где театр, советские театральные актеры и актеры кино, запомнившиеся студентам с детства, – это единое целое пространство. От имени к имени постепенно выстраивается удивительная сеть прошлого, где каждый связан с каждым, где, потянув за одну ниточку, исследователь может выстроить бесконечные цепочки связей, переплетений судеб. При этом многогранность и сложность наследия России XX в. не кажутся студентам столь неподъемными для усвоения, а обретают образное выражение через конкретных людей, их жизнь, творчество и взаимодействие друг с другом.

Обстоятельства жизни и творчества сводили Л.В. Варпаховского со многими интересными и талантливыми современниками, успешными каждый в своей сфере. У кого-то учился он, кто-то учился у него. Это режиссеры, актеры, художники, писатели: В. Маяковский, Д. Бурлюк, Вс. Мейерхольд, Ю. Кольцов, А. Консовский, П. Луспекаев, М. Жаров, М. Царев, Ф. Раневская, Э. Быстрицкая, Кукрыниксы, В. Шухаев, Л. Вегенер, Д. Боровский, М. Булгаков, А. Арбузов, Ю. Домбровский и др.

Л.В. Варпаховский получил образование в нескольких учебных заведениях, и его универсальность и многочисленные умения – играть на фортепиано, дирижировать оркестром, рисовать эскизы к будущим спектаклям, писать статьи о музыке в театре, о специфике композиции сцены, преподавать – дают возможность исследовать различные направления деятельности режиссера. Именно поэтому проект позволяет объединить студентов самых разных специальностей как в рамках их будущих профессий, так и на основании внеучебного интереса к театру, культуре, искусству.

Важным аспектом реализации исследовательского интереса участников проекта стало посещение музеев. Взаимодействие с музеями в рамках проекта осуществляется по двум направлениям.

Во-первых, это сотрудничество с Мемориальным музеем «Творческая мастерская театрального художника Д.Л. Боровского» (филиал ГЦТМ им. Бахрушина) и посещение

юбилейной выставки «Боровский – Варпаховский. К 110-летию со дня рождения Леонида Викторовича». Выставка, посвященная сотворчеству режиссера Варпаховского и художника-сценографа Боровского, создана сыном художника Александром Давидовичем Боровским-Бродским (главным художником МХТ им. А.П. Чехова, заслуженным художником РФ, лауреатом Государственной премии) при участии дочери режиссера Анны Леонидовны Варпаховской (советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки РСФСР, кавалера ордена Дружбы).

В юбилейный для режиссера год, за десять месяцев существования выставки, участники проекта неоднократно посетили не только ее саму, но и различные встречи в экспозиции, посвященные Л.В. Варпаховскому. Это встреча с актрисой Анной Варпаховской и ее рассказ об отце и режиссере; мастер-класс режиссера Евгения Каменьковича – анализ пьесы М. Горького «На дне» на основе рукописи Л.В. Варпаховского; просмотр и обсуждение документального фильма Г. Долматовской «Без антракта» о жизни и работе режиссера в ссылке; лекция о Л.В. Варпаховском, проведенная участниками проекта; заседания Открытой культурологической мастерской кафедры культурологии МПГУ на базе музея. С начала работы выставки в рамках проекта на ней побывали студенты разных факультетов и направлений подготовки МПГУ: культурологи, историки, политологи, педагоги, журналисты. Одним из результатов работы в рамках проекта стал фильм о выставке, созданный студентами при поддержке музейных работников.

Второе направление в работе с музеями – посещение мест, посвященных людям и событиям, так или иначе связанным с жизнью и творчеством Л.В. Варпаховского (например, Центр им. Вс. Мейерхольда, Музей Михаила Афанасьевича Булгакова, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, Государственный музей истории ГУЛАГа, музеи в театры Москвы). Имя Л.В. Варпаховского связано со многими художниками, писателями, композиторами тех лет, и в ходе проведенных экскурсий эти взаимосвязи прослеживались, чтобы у студентов, с одной стороны, формировалось целостное представление о культуре XX в., с другой – они имели бы возможность находить для себя наиболее интересное направление исследования, что-то почерпнуть для своей будущей профессии или хобби.

В культурно-образовательный проект «Леонид Варпаховский: партитура спектакля» вовлечены не только студенты, но и преподаватели как руководители и равноправные участники; это дает импульс сотворчеству, определяет не только прикладной, но и научно-исследовательский характер проекта. Развитие проекта предполагает увеличение участников разных возрастов. Это могут быть школьники профильных (творческих) учебных заведений. Кроме того, в дальнейшем возможно взаимодействие с музеями и студентами из Киева, Тбилиси, Алматы, Магадана, Санкт-Петербурга – городов, где жил и ставил спектакли Л.В. Варпаховский (встречи, конференции, в том числе видеоконтакты, совместные публикации).

Заключение

Выступая частью культурного наследия России, театральное наследие обладает рядом специфических характеристик, обусловленных сущностью театрального искусства, и предъявляет особые требования к формам и методам его сохранения и популяризации. Одним из средств актуализации театрального наследия выступает форма культурно-образовательного проекта. Примером может служить проект «Леонид Варпаховский: партитура спектакля», реализуемый МПГУ в содружестве с рядом музеев. Широкий круг общения и разносторонность

интересов самого Л.В. Варпаховского позволяют взглянуть на историю нашей страны через призму деятельности выдающегося режиссера, найти и проследить удивительные нити взаимосвязей между творческими людьми, увидев культуру XX в. одновременно в ее многообразии и целостности.

Библиография

1. Белка И.Е. Современность и театр. М.: Знание, 1966. 80 с.
2. Варпаховский Л.В. Наблюдения. Анализ. Опыт. М., 1978. 276 с.
3. Варпаховский Л.В. О театре Алексея Арбузова // Театр. 1972. № 5. С. 143-144.
4. Гайдук В.Л. Система записей спектаклей в государственном театре им. Вс.Э. Мейерхольда // Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2016. № 1. С. 255-264.
5. Иваницкая Я. Анна Варпаховская. История семьи. Киев, 2018. 576 с.
6. Черняк Ю.М. Режиссерская композиция спектакля: творческая практика народного артиста РСФСР, заслуженного деятеля искусств ГрузССР Л.В. Варпаховского: дис. ... канд. искусствоведения. Харьков, 1977. 188 с.

A cultural and educational project as a means of actualising the theatrical heritage of Russia

Natal'ya V. Deeva

PhD in Political Science, Docent,
Associate Professor at the Department of political science,
Moscow Pedagogical State University,
119991, 1/1, Malaya Pirogovskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: nvd2004@yandex.ru

Irina A. Kuptsova

Doctor of Cultural Studies,
Professor at the Department of cultural studies,
Moscow Pedagogical State University,
119991, 1/1, Malaya Pirogovskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: ki-06@list.ru

Tat'yana I. Goncharova

Student,
Moscow Pedagogical State University,
119991, 1/1, Malaya Pirogovskaya st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: nvd2004@yandex.ru

Abstract

The article deals with the potential of a cultural and educational project as a form of managing, representing and actualising the theatrical heritage of Russia. It aims to reveal the essence, goals and objectives of the joint cultural and educational project of the departments of cultural studies and

political science of Moscow State Pedagogical University, dedicated to the life and work of the outstanding domestic director Leonid Varpakhovsky. The versatility of the personality of Leonid Varpakhovsky predetermines the versatility of the project. The significance of his heritage for future actors, directors, stage designers, cultural experts, art critics, journalists, historians, teachers is difficult to overestimate. That is why the project brings together students of different areas of study, realising both their professional interests and creative hobbies. The article presents the results achieved by the participants during the year (events in museums, presentations, publication of articles), describes organisational issues, opportunities for different age, professional, creative groups. The complexity of the preservation of the theatrical heritage, its transfer to the next generations determines the specifics of the material objects studied by the project participants, museums, which became the creative sites of the project, as well as the means and ways to achieve research results.

For citation

Deeva N.V., Kuptsova I.A., Goncharova T.I. (2019) Kul'turno-obrazovatel'nyi proekt kak sredstvo aktualizatsii teatral'nogo naslediya Rossii [A cultural and educational project as a means of actualising the theatrical heritage of Russia]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 9 (4A), pp. 39-45.

Keywords

Leonid Varpakhovsky, Russian theatre, theatrical heritage of Russia, cultural heritage, score of a play, direction, David Borovsky.

References

1. Belka I.E. (1966) *Sovremennost' i teatr* [Modernity and theatre]. Moscow: Znanie Publ.
2. Chernyak Yu.M. (1977) *Rezhisserskaya kompozitsiya spektaklya: tvorcheskaya praktika narodnogo artista RSFSR, zasluzhennogo deyatelya iskusstv GruzSSR L.V. Varpakhovskogo. Doct. Diss.* [A director's composition of a play: the creative practice of the People's Actor of the RSFSR, Honoured Art Worker of the Georgian SSR L.V. Varpakhovsky. Doct. Diss.]. Kharkiv.
3. Gaiduk V.L. (2016) Sistema zapisei spektaklei v gosudarstvennom teatre im. Vs.E. Meierkhol'da [The system of recording performances in the Meyerhold State Theatre]. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnye nauki* [Proceedings of the Ural Federal University. Series 2: Humanities], 1, pp. 255-264.
4. Ivanitskaya Ya. (2018) *Anna Varpakhovskaya. Istoriya sem'i* [Anna Varpakhovskaya. A history of the family]. Kyiv.
5. Varpakhovskii L.V. (1978) *Nablyudeniya. Analiz. Opyt* [Observations. Analysis. Experience]. Moscow.
6. Varpakhovskii L.V. (1972) O teatre Alekseya Arbusova [On the theatre of Aleksei Arbusov]. *Teatr* [Theatre], 5, pp. 143-144.