

Мастер детского спектакля

В мае этого года исполнилось 100 лет со дня рождения одного из основателей Одесского театра юного зрителя Николая Васильевича Зайцева.

Так случилось, что архив режиссера непонятным образом затерялся, и многое в его творческой судьбе остается пока мало известным. Скучные сведения в "Театральной энциклопедии" (М., 1967) лишь хронологически определяют рамки его работы в театрах Свердловска, Днепропетровска, Театре Советской Армии в ГДР. Понятно, что более всего жизнь его была связана с Одессой (в 1935-41, 1944-46, 1948-54 был руководителем, в 1958-65 — главным режиссером Одесского ТЮЗа). Здесь же в 1946 году получил почетное звание "заслуженный артист УССР". Он также был известен как режиссер оперной студии Одесской консерватории, а с 1965 до конца жизни преподавал основы режиссуры и актерского мастерства в Одесском культпросветучилище.

К счастью, многие люди театра еще хорошо помнят Николая Васильевича и с большой теплотой и признательностью вспоминают о нем. Понять этого талантливого человека помогают также сохранившиеся его интересные записки о ленинградской Детской художественной студии начала 20-х гг. (См. альманах "Дерибасовская — Ришельевская". Кн. 24. — О., 2006.)

Николаю Зайцеву повезло подростком встретить в Д.Х.С. людей, страстно влюбленных в детский театр. Среди них был Александр Александрович Брянцев, по инициативе которого и создавался в Ленинграде первый в стране ТЮЗ — "театр особого назначения". Уникальный по своим творческим и человеческим качествам, Брянцев сумел вложить в своих учеников высокие идеалы подлинного искусства для детей. 20-е годы — время энергичных романтиков, бурная пора театральных начинаний, дерзких лозунгов и деклараций о настоящем и грядущем театра.

Н.В. Зайцев (1908-1972)
Фото 1948 г.

Будущий режиссер детского театра Николай Зайцев видел перед собой терпеливых педагогов, помогающих детям заразиться миром театрального искусства, дающих им толчок к дальнейшему эстетическому развитию, ибо наряду с театром детей знакомили с литературой, музыкой, живописью. Ребенок попадал в удивительный мир, становился свидетелем и участником необычайного. "Театр-воспитатель", по Брянцеву, предлагал детям пример зрелища педагогического и, вместе с тем, высоко художественного. Если человек в детстве в театре получает подлинную театральную радость, если спектакль будит его фантазию, то он, вырастая, становится постоянным театральным зрителем — справедливо полагал этот мудрый человек. Поэтому не удивительно, что юный Зайцев очень рано почувствовал, что стать артистом детского театра, потом режиссером — просто счастье. Умный серьезный мальчик глубоко осмыслил, что "актер — это сложнейшая профессия, что мало любить театр и мало иметь призвание, надо еще иметь талант, но к нему нужно развивать технику. Нужно быть всеобъемлюще культурным человеком, знать живопись, увлекаться музыкой, понимать природу, наблюдать и изучать жизнь, которая тебя окружает. Мы иначе стали смотреть на театр, за внешней привлекательностью его стали видеть громадный труд..."

Такого вдохновенного образованного художника с самоотдачей по-

**Художественный руководитель
Одесского ТЮЗа Н.В. Зайцев с артистами
у здания театра в пер. Чайковского**

**Директор ТЮЗа 1961-1965 гг.
Т.А. Сазонова (Халангот)**

движника получила Одесса в лице режиссера ТЮЗа Н.В. Зайцева. 30-е, 40-е, 50-е, 60-е. Какие сложные десятилетия достались ему! ЦК КПСС строго следил, чтобы "репертуар полностью отвечал высоким идейным запросам нашего зрителя". Следовало неукоснительно "исключить из репертуара безыдейные и малоценные произведения...".

Умный и тонкий художник, чуткий педагог, Зайцев становится мастером детского спектакля. Он был безмерно предан идее своего учителя, отличался душевной отзывчивостью, всегда был надежен в своих принципах. Понимал, что специфика театра для детей — сильное средство, но им следует пользоваться умно, осторожно, точно. Необходимо постепенно вести детей от простого к сложному, от знакомой сказки к сложнейшим произведениям мировой драматургии и пьес современных авторов с актуальной проблематикой. Зайцев стремился создать целостный педагогический процесс — от первоклашек до подростков, выпускников школы. Он отстаивал принцип возрастной дифференциации юных зрителей и строил репертуар для собственно детей, для подростков, для юношества. В разные годы им были поставлены, например, "Конек-Горбунок", "Сказка о царе Салтане", "Белеет парус одинокий", "Мещанин во дворянстве", "Недоросль", "Двад-

После премьеры спектакля "Песнь а Гайавате"

цать лет спустя", "Не все коту масленица", "Мнимый больной", "Назар Стодоля", "Женитьба", "Нищий и принц", "Красные дьяволята", "Песнь о Гайавате", "В добрый час" и еще множество спектаклей. То есть он ставил классику, пьесы героико-романтические. И настаивал на том, что детям до десяти лет в театре непременно нужна сказка, поэтическая приподнятость, романтика. Режиссер любил напоминать актерам ТЮЗа, что на их долю выпадает великая честь — "подготовить кадры зрителей" для взрослого драматического театра. Ребенок должен уходить из театра с восторгом, с добрыми чувствами. Детей нужно завоевать. Пусть они не все сразу усвоят, но след в душе обязательно останется.

**С семьей, женой — актрисой Ниной
и сыном Славой
1949 г.**

С актерами и постановочной группой театра

"Ее друзья"

"Красная Шапочка"

"Кошка"

"Снежная королева"

"Иван да Марья"

"Королевство кривых зеркал"

Фото из архива заслуженной артистки Украины
Г.Т. Остафевской

Тамара Афанасьевна Сазонова пришла в Одесский ТЮЗ работать директором в начале 60-х. Молодая неопытная администратор была поражена тактом и "стопроцентной" интеллигентностью главного режиссера театра Н.В. Зайцева. Он ни разу не позволил себе обнаружить какое-либо превосходство в профессии, категорически диктовать условия совместной работы. Наоборот, он поражал всех "скромностью до неприличия", избегал общения с начальниками от культуры, не заботился о пиаре.

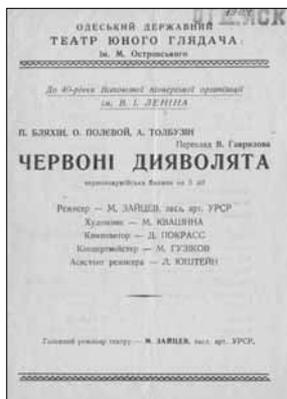
Это был великий труженик, который знал, что его театр в год должен сыграть более 700 спектаклей (дотация у детского театра была мизерной). А значит, нужно подготовить 2-3 полноценных актерских состава, чтобы детям не было скучно в театре, чтобы зрелище не было тяжеловесным, допотопным, примитивным.

Сложности в театре всегда есть. Болезненно проходит "взросление" артистов ТЮЗа. Режиссер, конечно, столкнулся с необходимостью обеспечить приток молодежи в труппу. При театре была открыта студия. Много талантливых ребят через нее прошли в разные годы. В Одесском ТЮЗе начинали работать Николай Губенко, Иосиф Райхельгауз, Владимир Туманов и многие другие. Зайцев зорко высматривал способных людей. Когда-то ему не советовали оставлять в театре пытливого паренька с "несценичной" внешностью Осика Райхельгауза, но Николай Васильевич не жалел на него времени и сил, уверенно заявляя, что у этого молодого парня "хорошее театральное будущее". Тщетно мы пытались найти в книге ныне известного режиссера, руководителя московского театра воспоминания о работе с Зайцевым — юношеская память И.Л.Райхельгауза удержала другие имена и события. Так бывает...

Вечное желание артистов ТЮЗа "взрослеть", играть для взрослых. А Зайцев сохранял свою позицию и продолжал ставить спектакли для детей с неистощимой выдумкой и безупречным вкусом. Мудрость и поддержка, высокая этическая культура помогали ему в трудный момент расхождения труппы в середине 60-х гг. Он никогда не ревновал к работе других режиссеров, советовался с директором, кого из мастеров можно при-

**Н.В. Зайцев с сыном Славой
в Ленинграде
Начало 60-х годов**

гласить поставить спектакль для молодежи. Видимо, в 1965 г. он почувствовал, что наступает время смены режиссерского поколения, и уступил место энергичному Владимиру Пахомову, стремящемуся именно к построению молодежного театра.

В Одесском ТЮЗе до сих пор работает одна из самых талантливых и любимых учениц Н.В.Зайцева — заслуженная артистка Украины Галина Трофимовна Осташевская. Ветеран сцены, она и сейчас плотно занята в репертуаре и обладает неповторимым актерским обаянием и мастерством. Об актрисе много написано в одесской прессе, неоднократно упоминалось, как буквально на следующий день после освобождения города от немцев и румын, в ТЮЗ пришла изящная улыбчивая девушка, в которой Зайцев очень быстро разгадал актрису детского театра и захотел вложить в ее воспитание культуру, опыт, знание театра и любовь к своей профессии. Конечно, он так же внимательно работал с другими актрисами. В театре работали превосходные трагисты — Я. Мицкевич, Г. Пашковская, Э. Бренер, И. Иофель. Сегодня амплуа трагиста уже почти отошло в прошлое, а для тех лет это было нормальное явление в детском театре. Ребята охотно принимают театральную условность,

когда актерам удастся оттолкнуться от своих детских воспоминаний. Зрительское воображение дополняется за счет точных черточек, деталей, которые наполняют характеры живой достоверностью.

Зайцев понимал, что в труппе собрались актеры разных школ, поэтому терпеливо и постоянно проводил актерский тренинг, занимался сценической речью, мастерством актера. Он никогда не повышал голоса, не высмеивал, не ругал. Стремился, чтобы актеры не просто заучивали тексты, а понимали, о чем говорят, и что побуждает их героев поступать так или иначе. Бывало непросто освободить актера от внутренних комплексов, помочь ему войти в атмосферу спектакля. Но в зале сидел неизменно спо-

койный Николай Васильевич, и только немецкая каска, служившая ему пепельницей, интенсивно наполнялась окурками.

Галина Трофимовна Осташевская вспоминает, что Зайцев в театре со всеми был "на вы", невзирая на возраст. Учил мастерству актера на эпизодах. Было совсем не зазорно сыграть птичку, веточку, гномика и даже... задние ножки ослика. Но нужно это было сделать классно, чтобы дети запомнили, получили удовольствие. Постепенно готовил к главным ролям. И вот срочный ввод, заболела актриса, играющая Золушку. И состоялся дебют в такой желанной роли молодой исполнительницы Осташевской. Удача, но режиссер не спешил снять с роли прежнюю "Золушку", хотя она и много старше. "Ее время уходит, у вас все впереди, наиграетесь..."

У Зайцева в ТЮЗе после войны работали Генрих Осташевский, Юлий Божек, Николай Слезка. Потом они составили славу театра им. Октябрьской революции, получили почетные звания.

Заслуженный художник Украины Николай Вылкун вспоминает: "Если я стал театральным художником, то во многом благодаря Н.В. Зайцеву. Если я, проработав во многих театрах, все-таки снова вернулся в ТЮЗ, то это тоже неисчезнувшее влияние Николая Васильевича, бесконечно любившего детский театр. Я всегда помню, что научился у Зайцева работать с радостью".

Одним из его учеников стал актер и режиссер Владимир Туманов. Он блестяще начинал на сцене ТЮЗа, играл с увлечением, заражал мальчишеской удалью зрительный зал. Учителю удалось дать ему понимание сути детского спектакля. Постановки для ребят В.В.Туманова в ТЮЗе и на сцене украинского театра в 70-80-е годы были яркими и помнятся до сих

Программа спектакля
"Кошкин дом"

пор. Одним из лучших получился спектакль "Кошкин дом" в Одесском ТЮЗе. Блестяще оформил эту работу сын Зайцева — Станислав. Это был настоящий пир театральной условности, бурной фантазии постановщиков и искрометного актерского исполнительства. Подобные спектакли — лучшее приношение памяти талантливого Мастера детского театра. А С.Н. Зайцев, ныне заслуженный художник Украины, главный художник Одесского театра музыкальной комедии им. М. Водяного, стал одним из ведущих сценографов города, его работы всегда отличает высокая культура, знание театра и необыкновенная преданность своему делу. Как-то он вспоминал: "Я еще успел увидеть Брянцева: когда мне было 15, отец повез меня в Ленинград и представил своему учителю. Я помню

Эскиз декорации спектакля

его, сего, в большом мрачном кабинете — для меня он был, словно Рерих... Потом я учился в ЛГИТМиКе, который находился в том же здании, что и ТЮЗ, когда там работал мой отец. И те же места, те же улицы, та же атмосфера воспитывали и меня..." ("Слово", 1993, № 44).

Мы не хотим брюзжать по поводу ушедших времен и скорбеть по исчезнувшему энтузиазму. Подвижники не так часто рождаются в искусстве. И сейчас работают в Одессе театры, ставятся время от времени детские спектакли, ТЮЗ добился перехода в ранг молодежного театра — видимо, так диктует нынешнее время...

И все-таки считаем, что детям прошлых десятилетий очень повезло, им достался такой верный детскому театру режиссер, как Николай Васильевич Зайцев. Он был причастен к нашему взрослению, к формированию души. Подарил многим огромную радость первой встречи с искусством театра — учил радоваться, сострадать, восхищаться подвигами и сочувствовать чужой беде, то есть невольно учил не только понимать искусство, но и познавать жизнь.