

УДК 7

Н. Г. Герасимова

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Статья посвящена исследованию профессиональной подготовки студента в условиях работы в учебном театре. Определены условия создания и принципы работы театра. Учебный театр – это творческая лаборатория, где студенты актерской и режиссерской специализаций постигают сложности их будущей профессии.

Ключевые слова: учебный театр, учебный процесс, практико-ориентированный подход, студенты-актеры, студенты-режиссеры, зритель, модель, театральная педагогика.

N. G. Gerasimova

EDUCATIONAL THEATRE IN THE CONDITIONS OF ART EDUCATION MODERNIZATION

The article is devoted to the research of professional training of students at the educational theatre. The conditions and principles of work of the theatre are defined. The educational theatre is a creative laboratory where the students majoring on acting and directing learn the complexity of their future profession.

Keywords: educational theatre, educational process, practice focused approach, students of acting, students of directing, spectator, model, theatrical pedagogy.

Образование и культура определяют нравственный, интеллектуальный и культурный потенциал страны. Образование, ориентированное на будущее, на подготовку специалиста-профессионала должно являться приоритетной сферой, формирующей сильную личность, способную самостоятельно и сознательно строить свою деятельность на основе профессиональной компетентности.

Для реализации данного подхода необходимо взаимодействие различных направлений, в которых важнейшим дидактическим условием является междисциплинарный синтез. Тогда процесс обучения приобретает новый смысл, превращается в процесс приобретения методов получения недостающих знаний, умений, навыков и опыта деятельности с целью достижения необходимого уровня компетентности. А это, на наш взгляд, в условиях модернизации художественного образования, может обеспечить подготовку будущего актера и режиссера в условиях учебного театра.

Учебный театр вуза культуры – это творческая лаборатория, где актеры-студенты, пожалуй, впервые постигают все сложности их будущей профессии.

Рассматриваемая сфера связана с поисками человеком новых форм и способов самовыражения, развития своей личностной уникальности, она предоставляет ему воз-

можности и средства самореализации на глубинном психологическом и архетипическом уровнях. Именно в пробуждении многофункциональной психофизической сферы актера, а также в привлечении разнообразных методических приемов для развития и формирования его внутреннего мира и заключается главная функция учебного театра.

Учебный процесс весьма отличается от деятельности в профессиональном коллективе. Зачастую, выпускник, начинающий работать в театре, сталкивается с рядом проблем как организационного, так и творческого и даже морального характера. Человек оказывается не готов к работе с профессиональными режиссерами, к существованию в рамках репертуарного плана и, самое важное, встрече с «неподготовленным» зрителем.

Изучение этих проблем позволило выявить ряд серьезных противоречий в подготовке актера и режиссера. Наиболее значительные из них:

- между абстрактными объектами учебной деятельности (знаниями) и реальными предметами будущей актерской деятельности, где знания не являются залогом успешности практической деятельности актера;
- между личными представлениями, основанными на собственном опыте, и реальными действиями;
- между информацией об опыте и возможностью приобретения собственного опыта.

В педагогике существует проблема, формулируемая обыкновенно как проблема «применения знаний в жизни, в практике», когда выпускник вуза оказывается в тупике перед задачей, возникающей перед ним вне стен учебного заведения, не умея «применить» полученные знания и навыки.

Один из путей преодоления этой проблемы – организация процесса обучения творческой профессии таким образом, чтобы на любом этапе обучения присутствовало творческое начало, а вместе с ним становились яснее и четче художнические задачи.

Современная наука рассматривает среду формирования общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных навыков как педагогический феномен, так как обоснованы возможности целенаправленного проектирования и реализации потенциала среды в поддержке личностно-профессионального становления специалиста.

На наш взгляд, основополагающей является идея, что обучение сложной деятельности должно протекать в условиях, приближенных к этой деятельности. В связи с этим, мы считаем, что наиболее эффективен практико-ориентированный подход при подготовке актеров и режиссеров в условиях учебного театра в вузе культуры и искусств.

Неоднократный показ дипломных спектаклей на большой сцене представляется народному артисту РФ О. П. Табакову, обучившему не одно поколение актеров, составляющих гордость современного русского театра, крайне необходимым на определенном этапе обучения. Как отмечает О. П. Табаков в статье «Из моего опыта определения и развития актерской одаренности», основанной на опыте работы с одним выпуском: «...мы осуществили постановку сказки “Белоснежка и семь гномов” О. Табакова и Л. Устинова. Этот спектакль был сыгран нашими студентами на сцене театра “Совре-

менник” более ста раз. Спектакль “Прощай, Маугли!” был сыгран что-то около ста раз в процессе обучения. Третьим спектаклем была философская притча, или, как назвал свою пьесу автор, Александр Володин, психологический детектив каменного века “Две стрелы”... И этот спектакль прошел около 80 раз, причем на каждом спектакле было 110–120 зрителей. Если сложить все спектакли, то получится весьма внушительная цифра. Эти три спектакля прошли около трехсот раз. Другие три спектакля, в которых были заняты довольно равномерно все студенты курса, шли еще сто раз. Таким образом, каждый из пятнадцати наших студентов выходил на сцену, на зрителя более трехсот раз. Мне также представляется наиболее важным подчеркнуть объем работы, проведенный нашими воспитанниками, я считаю принципиально важным и то, что каждый из четырехсот сыгранных спектаклей смотрелся педагогами и после этого делались замечания, стало быть, играя спектакли, студенты тоже получали уроки актерского мастерства... этот живой постоянный контроль за развитием стимулировал и само развитие» [5, с. 56].

Исследуя так называемую «полифонию» общений, М. Л. Соснова выделяет из множества направлений потоков общения связку «актер – зритель», как смыслообразующую. Однако современная действительность говорит о том, что театры стали пренебрегать этой функцией, новая тенденция в «самодостаточности» актерской игры, то есть актер ограничивается получением удовольствия от пребывания на сцене. Нам представляется, что в данном контексте учебный театр возможно рассматривать как школу общения для актера и зрителя, в которой «весь диапазон, вся палитра образов поведения, человеческих отношений осваивается и примеряется зрителем на себя» [7, с. 432], а театр как субъект общения с обществом должен обладать высокими

интеллектуальными возможностями, способностями к пониманию данного конкретного исторического момента.

Вместе с тем, приобщая отдельного зрителя ко всей театральной аудитории единым чувством, эмоциональным порывом, театр как бы пробуждает творческую активность зрителя, рождает в нем сознание силы, возникшей от причастности к большой массе, единой в своем настроении, духовном движении, поступке. В разобщенности людей в обществе, в числе прочего, повинны современные технологии общения (в частности такие сайты Интернета, как «В Контакте», «Одноклассники» и т. д.), а также кино и телевидение «рвут живые нити человеческих связей» [3, с. 54]. Так как учебный театр – это модель профессионального театра, то восстановление этих тончайших связей человека с человеком является их общей задачей.

Отвечая на вопрос: что же такое театр, Е. Б. Вахтангов прежде всего перечислял его элементы. Первый из них – это коллектив. Следующий элемент – актерское воспитание, благодаря которому актер сливается с коллективом. И третий элемент – зритель. «Быть актером для самого себя – значит иметь общение с Богом, находиться в экстазе, но это не есть искусство театра, которое заключается в способности возбудить в себе чувство и заразить им зрителя, в умении чувствовать публику и вести ее за собой» [9, с. 202].

Обнаружить эти нити и каналы, связующие человека с обществом, дать эстетическую оценку социальным процессам – одна из важнейших задач, стоящих перед театром. В этом случае, если у профессионального театра свой стиль и свои принципы общения выработаны годами, то участникам учебного театра необходимо постигать азы взаимодействия со зрителем непосредственно в процессе создания и проката спектакля. Актеры и режиссеры учебного театра должны ясно понимать, кто сидит в зрительном

зале: социальное положение, национальные особенности, обычаи, культуру, традиции, уровень образования, возраст, художественный вкус. «Главным условием успешности коммуникации является правильная социальная ориентация на потенциальную аудиторию – на фоновые знания и интересы аудитории. От этого зависит отбор информации, её оптимальный объем и структура, а также отбор вербальных и невербальных средств» [4 с. 224]. А сверхзадача учебного театра направлена на то, что он хочет изменить в зрителе своим спектаклем, чтобы искусством объединить всех одним общим чувством.

«Публика заражается только тем, чем живет актер не только в данную минуту на сцене, а тем, что любит его душа, чему он поклоняется или просто любит инстинктивно, – тем, что он есть в своем главном сокровенном существе. Вот это и есть обаяние» [8, с. 502]. Отсюда следует, что распознавание, раскрытие, бережное накопление этого главного, сокровенного человеческого существа, духовной и нравственной сущности, то есть личной содержательности участника театрального коллектива, является главной задачей всего учебно-воспитательного процесса в театре.

Учебный театр призван к формированию мировоззрения, самосознания студента-артиста, воспитанию культуры чувств и эмоций, выработке ответственности за то, что ты «несешь» зрителю. Постоянная встреча со зрителем разных возрастных и социальных диапазонов способствует выработке мотивации к профессиональному самообразованию и высокому уровню овладения специальностью.

Таким образом, в процессе взаимодействия театра и зрителя ведущую роль играют актеры, при этом публика принимает непосредственное участие в создании спектакля. Соответственно, профессиональная подготовка актера, опирающаяся на практико-ориентированный подход, наряду с разви-

тием профессиональных навыков актерской игры, предполагает два смыслообразующих акцента: формирование личности актера как носителя и передатчика духовных ценностей, согласно законам этики, и непрерывный процесс взаимодействия со зрителем различного социального положения и разных возрастных групп. Данные принципы подготовки студента-актера могут быть наилучшим образом реализованы в условиях особой педагогической среды учебного театра.

Для изучения эффективности подготовки студентов-актеров и студентов-режиссеров на основе анализа их практической работы в течение последних пяти лет, мы использовали опыт кафедры режиссуры и мастерства актера ФГОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», где был организован учебный театр «Диагональ», также мы обращались к опыту наших коллег – учебного театра «Пристройка» ФГОУ ВПО «Алтайская государственная академия искусств и культуры».

Определяя образовательный потенциал учебного театра в развитии творческих способностей молодежи, мы рассматриваем микросреду учебного театра как ресурс качества профессиональной подготовки специалистов, а также возможность духовного роста и саморазвития студентов.

Углубленное изучение данной проблемы дает нам право утверждать, что эффективным средством развития творческих способностей студентов специальности «Актерское искусство» и «Режиссура» является реализация и эксплуатация в учебном театре знаний, умений и навыков, полученных в учебном процессе. Это обусловлено тем, что:

- творческая работа в учебном театре является продолжением и углублением учебного процесса в вузе, образует крепкую связь между спецдисциплинами и репетициями и дает студентам возможность применить теоретические знания на практике;

- развитие и реализация творческих способностей студентов осуществляется в процессе репетиционной и исполнительской работы (проката спектаклей);

- встреча со зрителем, что возможно только в условиях постоянного проката спектаклей, способствует выработке мотивации к профессиональному самообразованию и высокому уровню овладения специальностью;

- учебный театр является особой культурно-образовательной средой подготовки студентов в процессе освоения художественно-творческой, организационно-управленческой и педагогической деятельности.

Основой одаренности актера являются способность к перевоплощению и выразительные способности. Они развиваются в процессе обучения в театральной школе и в сценической практике. Параллельно формируются и профессионально значимые свойства личности, благодаря которым выпускник театрального вуза находит свое место в сложном театральном организме.

Не менее ответственна и роль личности режиссера, создающего в театре свою «модель мира», предлагающего зрителю свое понимание современных вечных проблем, придающего им образ и смысл, которые воздействуют на сознание и поведение современников, влияющих на движение жизни в том или ином направлении.

Будущего актера надо погрузить в такой художественно-педагогический процесс, который бы способствовал постепенному превращению его в инициативного, ответственного, глубоко мыслящего, по большей части образно, а когда надо – логически, профессионала, художника, организатора и подлинного строителя ТЕАТРА.

Эти и многие другие проблемы должны получить свою дальнейшую проработку: стремиться развивать свою методику преподавания в вузе, глубоко исследовать специфику именно его пути воспитания и обучения «человека театра».

Литература

1. Антарова К. Е. На одной творческой тропе. Беседы К. С. Станиславского. – М.: Грааль, «Гармония», 1998. – 354 с.
2. Вивьен Л. С. Индивидуальное воспитание творческой личности // Сборник трудов. – Л.: ЛГИТМиК, 1976. – № 2. – 208 с.
3. Дмитриевский В. Репертуар и зритель. К вопросу комплексного изучения театрального процесса // Театр и Драматургия: сб. ст. – Л.: ЛГИТМиК, 1976. – Вып. 6. – С. 33–49.
4. Конецкая В. П. Социология коммуникаций. – М., 1997. – С. 224.
5. Табаков О. П. Из моего опыта определения и развития актерской одаренности // Диагностика и развитие актерской одаренности: сб. ст. – Л.: ЛГИТМиК. – С. 55–56.
6. Симонов Е. Воспитание театром // Первые уроки театра. Мочалов Ю. – М.: Просвещение, 1986. – 208 с.
7. Соснова М. Л. Искусство актера: учеб. пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Трикста, 2007. – 432 с.
8. Станиславский К. С. Собр. соч. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения. – М.: Искусство, 1955. – Т. 2. – 502 с.
9. Шихматов Л. От студии к театру // Всероссийское театральное общество. – М., 1970. – 202 с.