

MISCELLANEA

УДК 792.01

*Е. Р. Ганелин***ФАКУЛЬТЕТ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА И РЕЖИССУРЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА:
НОВЫЙ ЭТАП — НОВЫЕ ПОДХОДЫ**

Современный этап развития театральной педагогики в нашем городе связан не только с количественным ростом учебных заведений, обучающих студентов по специальности «Актер драматического театра и кино», совершенствованием методов подготовки будущих специалистов, но и с организационными изменениями в самой структуре этой работы. Образование факультета искусств СПбГУ, абсолютно нового для прославленного вуза — одна из важных примет таких изменений. Вместе с тем традиционно университетское влияние на ленинградскую — петербургскую театральную школу всегда было достаточно сильным. Можно вспомнить имена И. О. Горбачева, Е. В. Карповой, И. И. Краско, С. Ю. Юрского, В. С. Голикова, А. Ю. Толубеева и других корифеев сцены, педагогов ЛГИТМиК, тесно связанных с театром-студией ЛГУ. Повышение статуса театрального отделения Университета культуры, практика воспитания актеров в Университете профсоюзов, БИЯМСе и других вузах города требует обратить внимание на особенности педагогических и организационных подходов в деле обучения актерскому мастерству.

Помимо практической работы в театре и кино, я преподаю в Театральной академии и руковожу актерским курсом СПбГУ. В связи с этим представляется важным проанализировать новые подходы к воспитанию актеров, используемые в Академии, которые, как мне кажется, могут быть учтены в педагогической практике подобных факультетов и отделений других учебных заведений Санкт-Петербурга. Надеюсь, что это могло бы способствовать объединению усилий педагогов, преподающих в них, в целях развития театральной школы в целом.

Без всякого сомнения, факультет актерского мастерства и режиссуры — «становой хребет» Академии. Такое положение факультета обусловлено тем, что именно здесь получают высшее театральное образование будущие Товстоноговы и Смоктуновские. Организационную независимость и свой высокий статус факультет получил в 1962 г., когда

на смену «актерско-режиссерским классам» пришел Факультет драматического искусства. Именно под таким названием он существовал до 2008 г. Кафедры основ актерского мастерства и режиссуры занимали на нем по традиции определяющие позиции во всей структуре Академии. И немудрено! Выпускники факультета на протяжении веков, и это не преувеличение, не просто пополняют актерский и режиссерский штат театров России, а во многом определяют направление развития театральной теории и практики во всем мире. Как ни громко это звучит, но признанное место России как лидера в мировом театральном процессе во многом обеспечено усилиями петербуржцев, ленинградцев — выпускников нашего факультета. Имена Л. С. Вивьена, Б. В. Зона, Л. Ф. Макарьева, М. В. Сулимова, Г. А. Товстоногова, А. И. Кацмана, В. В. Петрова, Р. С. Агамирзяна, Б. В. Пазы — гордость не только театрального Петербурга, но и всей советской — российской театрально-педагогической мысли XX в.

Говоря о работе факультета, стоит сделать оговорку: несмотря на многократно декларированную преданность всей русской школы методу воспитания актера по «системе» К. С. Станиславского, ленинградская — Санкт-Петербургская театральная школа впитала в себя традиции, присущие Петербургу как культурной столице России. «Академизм», в его высоком понимании как одну из важнейших черт, присущих петербургской театральной школе, отметил еще в 1958 г. в статье о педагогических методах В. Н. Давыдова Л. С. Вивьен. Применительно к воспитанию актеров в этом направлении долгие годы плодотворно работал Б. М. Сушкевич. Концепция режиссерской педагогики в большей мере была связана с именем Л. С. Вивьена. Речь идет о глубоком изучении нравственно-этических основ русского драматического искусства, широком спектре общегуманитарной подготовки студента. Кроме того, следуя высоким традициям петербургской театральной школы, основанным на персональной ответственности Мастера за воспитание ученика, факультет организует учебно-воспитательную работу на актерских и режиссерских курсах под руководством педагогов, пользующихся не только узкопрофессиональным авторитетом, но и широко известных в общественно-культурной жизни города и страны. В настоящее время актерскими и режиссерскими курсами факультета руководят профессор Ю. М. Красовский и В. М. Фильштинский, И. Р. Штокбант и В. В. Норенко, доценты С. Я. Спивак и Г. М. Козлов, А. М. Зеланд, А. А. Праудин, другие педагоги, пользующиеся высоким авторитетом. Стоит заметить, что многие преподаватели кафедры актерского мастерства — действующие актеры и режиссеры, активно и успешно работающие на сцене театров, в кино и на телевидении.

Научно-педагогические методы работы на факультете, как упоминалось выше, разнообразны и находятся в постоянном развитии. Кроме традиционной школы К. С. Станиславского, широко используются опыт биомеханики Вс. Э. Мейерхольда, метод М. А. Чехова. Огромное влияние на развитие петербургской театральной школы оказали Л. С. Вивьен, Б. В. Зон, Л. Ф. Макарьев, Г. А. Товстоногов, А. И. Кацман, С. В. Гиппиус, И. П. Владимиров, другие крупные деятели петербургской сцены. Тридцать три года кафедрой актерского мастерства руководил выдающийся актер, режиссер, драматург и педагог профессор Л. Ф. Макарьев. Значителен вклад выдающегося ученика Г. А. Товстоногова Р. С. Агамирзяна. Позже кафедру актерского мастерства возглавил яркий приверженец вахтанговской школы, ученик Л. Ф. Макарьева, заслуженный деятель искусств России, профессор В. В. Петров — крупнейший специалист по воспитанию «характерного» актера.

Современная петербургская школа режиссуры тесно связана с именем прославленного режиссера и педагога Г. А. Товстоногова, долго возглавлявшего кафедру режиссуры.

В основе педагогических устремлений Мастера было не только глубокое постижение традиций русской театральной мысли, но и смелые новации. Имя Товстоногова тесно связано с именем А. И. Кацмана, блестяще владевшего точной психологической школой и прекрасно совмещавшего ее с яркими, броскими поисками театральной формы. Много лет кафедрой режиссуры руководил ученик Б. В. Зона, прославленный режиссер Л. А. Додин, профессор, лауреат государственных премий, который до сих пор пристально следит за ее работой в качестве главного консультанта ректора по художественным вопросам.

Вместе с тем история ленинградской — петербургской театральной школы, ее опыт и достижения в целом и работа факультета не исследованы до сих пор должным образом. Лишь в работе Г. И. Агамирзян, посвященной истории русского и советского театрального образования, затрагиваются некоторые общие аспекты этого вопроса. Между тем творчество основоположников ленинградской — петербургской театральной школы Ю. М. Юрьева, Н. В. Петрова, Вл. Н. Соловьева требует особо пристального рассмотрения, сопоставления с опытом К. С. Станиславского, Вс. Э. Мейерхольда, выявления сходства и различия в подходах к тем или иным аспектам театрально-педагогического процесса. Вопрос этот изучен явно недостаточно. В этой связи отметим, что особую ценность представляет творческое наследие следующего поколения мастеров ленинградской школы Б. В. Зона, Л. Ф. Макарьева, а позднее С. В. Гиппиуса, многих других блестящих ее представителей. Историки театра, театроведы часто обращались к их трудам, однако до сих пор не опубликованы работы, имеющие обобщающее значение, позволяющие рассмотреть взаимодействие различных творческих методов, их связь и особенности комплексно, как единую театральную школу, под крышей которой они вместе творили, подчас во многом не соглашаясь друг с другом.

Научно-практическая деятельность факультета в 70, 80, 90-е годы прошлого века и в начале нынешнего представлена такими именами, как Г. А. Товстоногов, А. И. Кацман, В. В. Петров, Л. А. Додин, В. М. Фильштинский, А. С. Шведерский, С. В. Гиппиус, Л. В. Честнокова, В. Е. Воробьев, В. С. Голиков, Ю. М. Красовский и др. В эти годы активно разрабатываются два взаимодополняющих друг друга педагогических метода. Первый — действенного анализа — связан с именем А. И. Кацмана и подразумевает глубокое погружение актера в материал и «безусловность» сценического существования, что было блистательно реализовано в знаменитом учебном спектакле «Братья и сестры» по Ф. Абрамову и в других спектаклях Л. А. Додина на сцене Малого драматического театра. Второй — продолжение и развитие вахтанговского педагогического наследия. Он связан с именем В. В. Петрова и подразумевает безупречное владение формой, «перевоплощением», активную работу над темой «характер и характерность».

С сожалением приходится констатировать, что и эти важные элементы, ставшие неотъемлемой частью понятия «петербургская школа», мало освещены в научных исследованиях последних лет.

Было бы глубоко несправедливо не упомянуть, что в состав факультета входят не только выпускающие кафедры актерского мастерства и режиссуры, эстрады, но и кафедры, часто именуемые как кафедры «смежных» дисциплин: сценической речи, пластического воспитания, вокала и музыкальной подготовки, телевидения. На самом деле, прилагательное «смежные» абсолютно неверно, и по своему назначению эти кафедры далеко не «прилагательные», а во многом определяющие главный вектор воспитания современного «синтетического» актера. Достаточно напомнить список дисциплин, которые изучаются на этих кафедрах, чтобы понять их значение в научно-педагогической

работе факультета: сценическая речь, основы сценического движения, танец, акробатика, ритмика, танец, вокал и ансамблевое пение.

Стоит отметить, что руководители кафедр — пластического воспитания (профессор А. П. Олеванов), сценической речи (профессор В. Н. Галендеев), музыкального воспитания (И. И. Благодер) — не только уделяют большое внимание качеству преподавания специальных дисциплин, но и находятся в постоянном контакте с руководителями курсов, организуют работу преподавателей в соответствии с конкретными планами той или иной мастерской. К примеру, совсем недавно преподаватель танца Ю. Х. Васильков на основе авторского тренинга и специально разработанных упражнений подготовил спектакль «Урок в стиле джаза» в мастерской В. М. Фильштинского, И. И. Благодер не просто консультировал постановщиков, но и осуществил музыкальное оформление спектакля «Ночная репетиция» в мастерской Ю. М. Красовского.

Важное место в структуре факультета занимает кафедра эстрады, возглавляемая профессором И. А. Богдановым. Развивая традиции ленинградской эстрады, связанные прежде всего с именем А. И. Райкина, кафедра ведет подготовку не только актеров, но и режиссеров эстрады. По традиции многие выпускники этой кафедры пополняют труппы Клоун-мим-театра «Лицедеи», прославленного театра «Буфф», которым руководит выдающийся специалист этого жанра профессор И. Р. Штокбантом, регулярно выпускающий в жизнь новые поколения эстрадных артистов.

Говоря о кафедре телевидения, которой многие годы успешно руководит профессор В. Н. Карпов, стоит отметить, что именно она выпускает в профессиональный эфир наиболее востребованных ныне телеведущих и телережиссеров. Здесь также можно проследить «междисциплинарные» связи: к примеру, ученик Г. А. Товстоногова Б. И. Гершт, принимавший участие в создании знаменитой «Зримой песни» и поставивший на Ленинградском телевидении целый ряд значительных телеспектаклей, успешно передает свой телевизионный и театральный опыт студентам. В учебном плане факультета появилась и новая дисциплина — «поведение перед кино и видеокамерой», что позволяет студентам-актерам научиться азам работы в кадре. Стоит ли говорить о том, насколько это важно для их будущей карьеры!

За последние годы факультет, благодаря настойчивой и успешной работе, обеспечил Академии положение, которого она не занимала никогда в сфере высшего образования нашей страны — ныне наш «Дом на Моховой» — один из самых престижных вузов России. Конкурс таков, что даже неловко приводить конкретные цифры. Достаточно сказать, что в настоящее время на факультете учатся не только наши соотечественники и граждане СНГ, прошедшие «сито» экзамена по специальности из трех туров и общеобразовательные экзамены, но и граждане Германии, Норвегии, Финляндии, США, Кореи, Китая, Италии, Турции и других стран. Вопрос о подготовке национальных театральных кадров для иностранных государств, республик, краев и иных регионов Российской Федерации сегодня выходит за рамки узкопрофессиональной дискуссии. Речь идет о процессе сохранения единого культурного пространства нашей Родины, учитывающего все многообразие национальных культур народов ее населяющих. По сути это не только разговор о подготовке кадров национальной интеллигенции, а попытка наладить межэтнический диалог средствами культуры, искусства, выделяя в нем общепризнанные гуманитарные ценности, способствующие объединению, формирующие чувство патриотизма.

Верность ориентации на творческое освоение системы К. С. Станиславского в работе с национальными студиями убедительно доказывали в разные годы Б. М. Сушкевич,

Л. Ф. Макарьев, Л. С. Вивьен, Б. Е. Жуковский, Н. И. Комаровская, Е. И. Тиме, Е. К. Лепковская, В. В. Меркурьев и др.

Выпускники национальных студий ныне составляют гордость культуры своих республик, краев, регионов. Они оставили заметный вклад в истории московского и петербургского театрального искусства. Стоит вспомнить «Людей и мышей» Дж. Стейнбека, «Наследников Рабурдена» Э. Золя (даргинская студия под руководством А. И. Кацмана), другие спектакли, ставшие событиями в нашей культуре. В настоящее время в силу новых экономических условий стало популярным набирать студии при театрах в различных регионах России, где преподают местные специалисты, работающие в этих театрах, формально связанные контрактными отношениями с тем или иным вузом России. На факультете накоплен огромный опыт по работе с национальными студиями. Он отражен в научных работах С. В. Гиппиуса, А. С. Шведерского, В. В. Петрова, В. М. Фильштинского, Е. Р. Ганелина, Н. В. Бочкаревой и др. В них идет речь о таких общих проблемах актерского искусства, как освоение внутренней речи и внутреннего монолога, и о проблемах специфических — выборе учебного материала для той или иной национальной студии, подборе специального курса упражнений и заданий, вариативности обучения общеобразовательным дисциплинам. Акцент делается на бережном отношении к национальным, религиозным и иным особенностям той или иной группы обучающихся. Опыт работы с национальными студиями и студентами-иностранцами еще раз подтверждает правоту слов Станиславского: «Моя система для всех наций. У всех людей природа одна, а приспособления разные».

Важным направлением в работе факультета стала научная деятельность. Теоретическим и методологическим подспорьем в профессиональной подготовке являются недавно вышедшие в свет научные работы «Рождение актера», «Азбука актерской профессии», «От упражнения — к спектаклю», методические разработки, коллективные монографии, в которых обобщаются и анализируются современные практические достижения в актерской педагогике и преподавании режиссуры. Этот анализ должен быть продолжен и углублен на нынешнем этапе жизни факультета.

Новый этап в жизни факультета связан с его структурной реорганизацией. Объединение кафедр актерского мастерства и режиссуры в единую кафедру драматического театра не просто механический процесс. Объединение на большинстве курсов факультета актеров и режиссеров в единую мастерскую, совместное изучение ими ряда теоретических и практических дисциплин требуют освоения соответствующего организационного и научно-методического подхода к учебной работе. Если еще десяток лет тому назад каждая мастерская предъявляла 2–3 дипломных спектакля, то в последние годы мастерские В. М. Фильштинского и Ю. М. Красовского выпускают по 8–10 работ, созданных при участии студентов-режиссеров (они выступают также в качестве исполнителей ролей), а порой и актеров, пробующих себя в качестве режиссеров. Такой подход распространяется пока не на все курсы факультета, но не замечать эту тенденцию, связанную с традицией организации «актерско-режиссерских» курсов Г. А. Товстоногова, было бы неверным. Необходимо отметить и изменение самого статуса профессии режиссера в современном театре. Большая мобильность в работе над спектаклем, требование большей универсальности в работе, умение быстро и четко помочь актеру в работе над ролью определяют и сближение учебных планов, возникает необходимость уделять самое пристальное внимание совместному обучению актеров и режиссеров. Кафедру драматического театра в 2008 г. возглавил известный педагог и режиссер профессор В. М. Фильштинский. В структуру

кафедры включена секция режиссуры, которой руководит известный режиссер и театральный педагог профессор Ю.М.Красовский. Не вполне понятной и логичной в этой связи представляется еще одна реорганизация, связанная с повторным разделением кафедры драматического театра на две — режиссуры и актерского мастерства — осенью 2009 г. Пока что так и не подтвердилась необходимость спешных, на мой взгляд, организационных решений.

Хотелось бы отметить еще одну особенность в работе факультета. Огромный конкурс требует необыкновенно кропотливой работы с юношами и девушками, мечтающими стать актерами, режиссерами, но не всегда представляющими себе, что это такое — выйти на сцену. Иными словами, речь идет об осознанном выборе профессии.

В таких условиях работа по подготовке будущих абитуриентов приобретает особое значение. Факультет активно проводит абитуриент-классы, которые позволяют юношам и девушкам сделать свой осознанный выбор при поступлении в вуз, дают возможность «прикоснуться» к основам профессии, соизмерить свои силы с творческими возможностями других претендентов на поступление в Академию.

В России актер традиционно занимает совершенно особое положение в обществе, к сожалению, не связанное с его материальным благополучием: он «властитель дум», «инженер человеческих душ». Этой высокой миссии — воспитанию настоящих актеров, режиссеров, составляющих славу и гордость российского драматического искусства, и подчинена вся работа факультета в настоящее время.

Статья поступила в редакцию 19 января 2011 г.