

И. В. Азеева**Актер учится в вузе и театре**

В статье представлен опыт целевой подготовки актеров для театров российской провинции в Ярославском государственном театральном институте. Автор констатирует неразрывную связь данной образовательной и творческой практики с историей обучения актеров в российских школах-студиях при театрах.

Оригинальная образовательная концепция, более четверти века реализуемая по заочной форме обучения ярославским театральным вузом, позволяет осуществлять полноценную подготовку актеров без отрыва от театра.

Опыт целевой подготовки актеров изложен в хронологической последовательности. Автор акцентирует внимание на роли конкретных творческих личностей в иницировании и реализации данного образовательного проекта, обращает внимание на становление и активное развитие целого ряда театров, сотрудничающих с Ярославским театральным институтом в подготовке актеров.

Отдельное внимание уделено методическим основам обучения актеров на курсах при театрах, анализу методики и обобщению опыта в ходе ряда научно-практических конференций «Актер учится в вузе и театре», проводимых ЯГТИ.

Материал, изложенный в статье, дает основания констатировать уникальный опыт и открытость ярославской театральной школы в решении кадровых проблем современного российского провинциального театра.

Ключевые слова: театральная школа, Ярославский театральный институт, актерская студия, целевая подготовка актеров, современный российский провинциальный театр.

I. V. Azeeva**An Actor Studies in the Institute and in the Theatre**

The article describes the experience of actors' targeted training for Russian provincial theatres, based on Yaroslavl State Theatrical Institute's practice. The author notes the inextricable link between this particular educational and creative practice and history of actors' trainings in theatre studios.

The original educational concept (realized for more than 25 years on the corresponding courses of Yaroslavl State Theatrical Institute) allows growing a fully-trained actor without interrupting actor's work in the theatre.

Experience of such targeted training is presented in the chronological order. The author focuses readers' attention on specific creative personalities which played the main role in the initiation and implementation of this educational project; the author also highlights the fact that a number of theatres become more distinctive and noticeable after collaboration with Yaroslavl State Theatrical Institute in the field of actors education.

A special attention is given to the methodological bases of training courses in theatres and to the analysis of methods of education and the experience, gathered from those courses and from the scientific and practical conferences «An Actor Studies in the Institute and in the Theatre», which are held by Yaroslavl State Theatrical Institute.

The information in the article allows us to state a unique experience and «openness» of Yaroslavl theatre school in the field of fulfilling modern Russian provincial theatres with actors.

Keywords: a theatre school, Yaroslavl Theatrical Institute, the Actors Studio, actors' targeted training, a modern Russian provincial theatre.

Ярославский государственный театральный институт более четверти века реализует на заочном отделении программу целевой подготовки актеров для театров российской провинции. Развитие практики данной целевой подготовки, способствующей решению проблемы профессионального трудоустройства выпускников и обеспечения молодыми актерскими кадрами театров российской провинции, является одним из приоритетных направлений деятельности вуза. В течение этого времени целевая подготовка актеров развивалась, в том числе и ее методические ос-

нования, отзываясь на новые предлагаемые обстоятельства, в которых оказывался и театр, и школа, обеспечивающая его жизнедеятельность.

В 90-е гг. минувшего века шагнувший в свое второе десятилетие вуз формирует и воплощает новую концепцию заочного обучения, которая неразрывно связана как с процессами вхождения вуза в новые экономические условия существования, так и с задачами развития традиции театрального образования в целом и ярославской театральной школы в частности. Автор статьи в течение всех этих лет принимал и принимает в

настоящее время непосредственное участие в реализации и развитии вышеназванной концепции, то есть в данной статье предлагается взгляд не со стороны, а изнутри процесса. Статья является обобщением и опыта вуза в целом и ее автора, имеющего ряд публикаций по данной теме, одна из которых представлена в списке литературы [1].

Начальный опыт целевой подготовки актеров для театров подробно описывает Станислав Сергеевич Клитин, первый ректор ЯГТИ (1980–1997), по инициативе которого и начинается активное возрождение студийного обучения актеров в институте [3, с. 31–33; 4].

Ярославский театральный институт предлагает, казалось бы, известную, имеющую глубокие корни в истории российской творческой образовательной практики форму обучения актеров на курсах-студиях при театрах. Отечественная театральная школа традиционно тесно связана с живым театральным процессом. Обучением актеров в школах-студиях при театрах занимались такие великие мастера русского театра, как К. С. Станиславский, Е. Б. Вахтангов, В. Э. Мейерхольд и многие другие. Эта форма театрального образования способствовала становлению всемирно известных русских театральных школ.

Российская провинциальная театральная школа в своем развитии также использовала данную форму обучения актеров. В частности, одна из старейших провинциальных театральных школ России была открыта в 1962 г. в Ярославле при театре, носящем имя основателя русского профессионального театра Ф. Г. Волкова. Неразрывную связь школы и театра не единожды подчеркивал в своем напутствии молодым людям, поступившим в театральное училище, основатель и художественный руководитель Ярославской театральной школы (1962–1985), художественный руководитель Ярославского театра им. Ф. Г. Волкова, народный артист СССР Фирс Ефимович Шишигин: «С первого же дня существования училища мы делали все, чтобы училище и театр были органически связаны в единое, неразрывное целое» [6, с. 58]. О творческо-педагогических поисках Ф. Е. Шишигина в процессе подготовки актеров в ярославской театральной школе подробно пишет один из его учеников С. И. Гордеев [2].

В последнее десятилетие XX в. актуальность студийной формы обучения продиктована уже не только творческими задачами, но и социально-экономическими обстоятельствами, сложившимися в театральном деле в постсоветской России.

В результате ликвидации советской государственной системы распределения в театры молодых творческих специалистов возникла острая проблема пополнения молодыми актерами трупп провинциальных театров. Ситуация осложнялась (это актуально и в настоящее время) еще и тем, что у провинциальных театров, как правило, нет средств на оплату жилья иногородним выпускникам театральных вузов. «Стало быть, назад к студиям? – пишет С. С. Клитин. – Да, пожалуй. Но к студиям, в которых бы учились молодые люди исключительно из того города, где расположен заинтересованный в артистическом пополнении театр (тем самым, хотя бы частично, снимается забота о жилье)» [4, с. 14].

Целевое обучение проходит в рамках договоров о сотрудничестве, заключаемых между театрами и институтом. Для повышения профессионального мастерства молодых актеров театр формирует из них группу и направляет на обучение в институт по заочной форме.

Оригинальность проекта заключается в возможности полноценного обучения актеров практически без отрыва от театра, за исключением двух ежегодных сессий, проходящих на стационаре института. Ведущие педагоги вуза выступают в качестве кураторов обучения заочных актерских курсов при театрах, проводят на стационаре вуза мастер-классы и профессиональные тренинги для студентов-актеров. Творческие лидеры театров берут на себя художественное руководство обучением и проведение в театре объемной профессиональной практики студентов-заочников, которая также включает профессиональные тренинги, мастер-классы и непосредственное участие студентов-актеров в творческой деятельности театра (исполнение ролей в спектаклях текущего репертуара). Незаурядный педагогический талант проявили художественные руководители театров В. А. Оршанский, С. М. Лосев (Оскольский театр для детей и молодежи), А. И. Попов (Тульский академического театра драмы), Л. И. Шатохин (Донской театра драмы и комедии), В. А. Иванов (Котласский драматический театр). С. С. Клитин, принимавший активное участие в обучении актеров на целевых курсах не только как ректор, но и как педагог, отмечает, что эта работа обогащает интереснейшим опытом и самих учителей – профессоров и преподавателей вуза: «Речь идет о постижении сути творческих процессов базовых театров, которые зависят и от сложившихся эстетических традиций, и от личности художественного руководите-

ля, и от различных психологических и экономических обстоятельств...» [4, с. 17]. Практика кураторства позволила сформироваться на кафедрах вуза целой плеяде ярких педагогов-методистов, которые успешно транслируют традицию и новый опыт ярославской театральной школы в театральной практике России.

Стационарные семестровые сессии в вузе и профессиональная творческая практика в театре в общем объеме часов составляют практически очный объем учебной нагрузки студента по дисциплинам профессионального цикла, что существенным образом повышает качество заочного обучения. В данной образовательной практике только общие гуманитарные и историко-театральные дисциплины осваиваются в объеме часов, предусмотренных заочной формой обучения актера.

Для целого ряда провинциальных театров первая встреча с вузом вылилась в многолетнее сотрудничество: не одно поколение актеров Тульского академического театра драмы, Новочеркасского Донского театра драмы и комедии, Оскольского, Рязанского, Калужского театров для детей и молодежи, Архангельского, Рязанского, Ульяновского, Шахтинского, Новошахтинского, Рыбинского, Котласского драматических театров, Сергиево-Посадского театра-студии «Театральный ковчег» обучались и обучаются в институте по заочной форме, не покидая стен своих театров. Один из ведущих театральных журналов России «Театральная жизнь» в 1998 г. дважды отдает свои страницы материалам о выпускниках целевых курсов ЯГТИ (публикации о Театре русской драмы «Камерная сцена», г. Москва, и Донском театре драмы и комедии, г. Новочеркасск). В ряде случаев областные Администрации и мэрии городов осуществляют финансирование образовательного процесса, способствуя не только сохранению театра (гг. Архангельск, Калуга, Рязань, Рыбинск, Тула, Шахты и др.), но подчас и его буквальному возрождению (г. Котлас) или образованию нового театрального организма (гг. Калуга (ТЮЗ), Сергиев Посад, Старый Оскол.).

Учебный процесс каждого целевого курса имеет свою специфику, свои методические особенности. Закономерной оказалась потребность в обмене опытом. С этой целью на базе вуза организовывались научно-практические конференции «Актер учится в вузе и театре» (2000, 2002, 2004, 2007). В ходе конференций с новой стороны открылся педагогический талант профессора Вячеслава Сергеевича Шалимова, к тому времени яв-

лявшегося одним из ведущих мастеров, занимающихся обучением актеров на стационаре вуза. Именно он оказался в центре обсуждения на конференциях методических проблем подготовки актера на целевых курсах. Каким должен быть актер современного провинциального театра? На этот вопрос необходимо было найти «методический» ответ. В. С. Шалимов справедливо полагал, что провинциальный актер должен быть более цепок, гибок и многогранен, чтобы уметь работать с разными режиссерами (не секрет, что творческие лидеры в российских провинциальных театрах, особенно муниципальных, достаточно часто меняются или отсутствуют вовсе, в этих случаях театры работают с режиссерами, приезжающими в театр на одну-две постановки). Необходимо оснастить актера такими профессиональными навыками, чтобы он не оказался в зависимости от определенной театральной эстетики, чтобы он мог сотрудничать с режиссерами разных творческих школ. «Исходя из реальных потребностей реальной театральной жизни, – пишет В. С. Шалимов в программной для ярославской театральной школы статье «Несколько слов о становлении и развитии высшей театральной школы в Ярославле», – мы создали систему целевой подготовки актеров для конкретных театров. Она неплохо работает и приносит ощутимую пользу» [5, с. 24].

Обратимся подробнее к ряду конкретных опытов целевой подготовки актеров, что позволит ярче раскрыть специфические особенности и проблемы каждого случая.

Подготовка актеров для театров малых городов России – наиболее сложная задача в общем процессе целевой подготовки актеров. Удачно складывается судьба театра малого города, если его лидер – режиссер, обладающий ярко выраженным индивидуальным творческим почерком, или директор, современный менеджер театрального дела, способный сделать театр малого города его главным культурным центром. В качестве примера можно привести историю из недалекого прошлого Котласского драматического театра. В данном случае «выживание» театра обеспечивалось талантом менеджера. В 1999 г. в этот театр, влачивший более чем жалкое существование в отсутствие достойного финансирования и молодежи на сцене, приехал в качестве директора Реваз Исидорович Маглаперидзе. Его стратегия «спасения» основывалась на привлечении в театр молодых актеров. Организовав обучение актерского курса в Ярославском театральном институ-

те, он сумел вернуть не только зрителя в театр, но и уважение городских властей к театру. И зритель, и городские власти не поменяли своего отношения к театру до сих пор, а выпускники первого ярославского целевого курса сегодня стали лидерами труппы. Главный режиссер театра Наталья Шибалова – из их числа.

Если театр располагается в экономически благополучном, развивающемся городе, то, надо полагать, и жизнь его должна складываться несколько удачнее. Именно так формировалась история Театра для детей и молодежи в Старом Осколе. Этот театр появился в городе в 90-е гг. прошлого века. До театров ли тогда было? Однако оскольское чудо произошло. Поддержка областных и городских властей была весьма существенной, и театр уверенно встал на ноги, почувствовал свою необходимость, ярко заявил о себе на крупных театральных фестивалях. А Оскол за годы существования в нем театра стал театральным городом. Эта история сложилась во многом и потому, что во главе театра оказался талантливый режиссер и педагог Виктор Абрамович Оршанский, по инициативе которого и был заключен с ЯГТИ договор о сотрудничестве в подготовке актеров. Творческая состоятельность театра обеспечена этим сотрудничеством, которое продолжает и в настоящее время новый художественный лидер театра – режиссер и театральный педагог Семен Михайлович Лосев.

В 2005 г. ярославский опыт целевой подготовки актеров шагнул за границу России, оставаясь, однако, на территории русского театра: рижский русский театр «Общество свободных актеров» заключил с вузом договор о сотрудничестве в подготовке актеров. Этот конкретный опыт имеет свою ярко выраженную специфику.

Возникновение студий в историко-театральной ретроспективе связано с формированием центров нового театра. Рижская студия, творческим лидером которой в это время являлся упомянутый выше режиссер С. М. Лосев, вырастает из стремления сохранить живую традицию, ею сделать прививку больному отсутствием каких-либо твердых устоев театру. В фокусе художественного зрения студии – традиция Г. А. Товстоногова, полученная Лосевым «из первых рук» в период режиссерской стажировки у вышеназванного мастера советского режиссерского театра.

Студийцам, открывающим для себя путь профессионального театра, чрезвычайно важна школа, получаемая на стадии становления нового творческого коллектива, с ее творческо-

педагогическими традициями. Для русскоязычной театральной студии проблема выбора школы не существовала: русский театр должен иметь в основе русскую театральную традицию.

Насколько выбор ярославского театрального вуза соответствовал стремлению рижских студийцев «укорениться» в традиции русской театральной школы? Учебная программа по мастерству актера, используемая ярославскими педагогами, в качестве методологических основ полагает теоретически осмысленную и практически освоенную систему К. С. Станиславского. Ярославская школа, как и отечественная театральная школа в целом, органически впитала в себя теоретические и практические изыскания отечественной режиссуры XX в., среди которых важное место занимает и режиссерский опыт Г. А. Товстоногова.

Творческая позиция С. М. Лосева закономерно была воспринята кафедрой мастерства актера ЯГТИ как не противоречащая традициям ярославской театральной школы, и рижский мастер органично влился в педагогический коллектив кафедры. В итоге десять первых рижских студийцев весной 2009 г. стали выпускниками ярославской театральной школы, а «Общество свободных актеров» получило официальный статус профессионального театрального коллектива. Сотрудничество рижского театра и ярославского вуза продолжается и в настоящее время.

Изложенные организационные принципы, история развития целевого обучения актерских курсов при театрах, описание конкретики ряда случаев сотрудничества вуза и театров дает основания констатировать уникальный опыт и открытость ярославской театральной школы в решении кадровых проблем современного российского провинциального театра.

Библиографический список

1. Азеева, И. В. Актер учится в вузе и театре: традиция и эксперимент в системе театрального образования [Текст] / И. В. Азеева // Маркетинг в регионах России: опыт и перспективы : сборник кратких научных сообщений 3-й регионально научно-практической конференции по проблемам маркетинга. – Ярославль : МУБиНТ, 2000. – С. 7–9.
2. Гордеев, С. И. Творческо-педагогические поиски Ф. Е. Шишигина в процессе подготовки актеров и режиссеров в Ярославском театральном училище (70-е годы XX в.) [Текст] / С. И. Гордеев // Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности: материалы научной конференции (Ярославль, 25 октября 2005 года). – Ярославль : Ярослав-

ский государственный театральный институт, 2006. – С. 10–12.

3. Клитин, С. С. 30 лет с Ярославлем. Очерки первого ректора Ярославского государственного театрального института на основании его записных книжек [Текст] / С. С. Клитин. – Ярославль : Ярославский государственный театральный институт, 2006. – 120 с.

4. Клитин, С. С. Возрождение студийного обучения [Текст] / С. С. Клитин // Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности : материалы научной конференции (Ярославль, 25 октября 2005 года). – Ярославль : Ярославский государственный театральный институт, 2006. – С. 13–20.

5. Шалимов, В. С. Несколько слов о становлении и развитии высшей театральной школы в Ярославле [Текст] / В. С. Шалимов // Ярославская высшая театральная школа: истоки, традиции, личности : материалы научной конференции (Ярославль, 25 октября 2005 года). – Ярославль : Ярославский государственный театральный институт, 2006. – С. 21–25.

6. Шишигин, Ф. Е. Беседы о режиссуре: Основы режиссуры для будущих актеров [Текст] / Ф. Е. Шишигин. – Ярославль : Ярославский государственный театральный институт, 2013. – 128 с.

Bibliograficheskij spisok

1. Azeeva, I. V. Akter uchitsja v vuze i teatre: tradicija i jeksperiment v sisteme teatral'nogo obrazovanija [Текст] / I. V. Azeeva // Marketing v regionah Rossii: opyt i perspektivy : sbornik kratkih nauchnyh soobshhenij 3-j regional'no nauchno-prakticheskoj konferencii po

problemam marketinga. – Jaroslavl' : MUBiNT, 2000. – S. 7–9.

2. Gordeev, S. I. Tvorchesko-pedagogicheskie poiski F. E. Shishigina v processe podgotovki akterov i rezhisserov v Jaroslavskom teatral'nom uchilishhe (70-e gody NN v.) [Текст] / S. I. Gordeev // Jaroslavskaja vysshaja teatral'naja shkola: istoki, tradicii, lichnosti: materialy nauchnoj konferencii (Jaroslavl', 25 oktjabrja 2005 goda). – Jaroslavl' : Jaroslavskij gosudarstvennyj teatral'nyj institut, 2006. – S. 10–12.

3. Klitin, S. S. 30 let s Jaroslavlem. Oчерki pervogo rektora Jaroslavskogo gosudarstvennogo teatral'nogo instituta na osnovanii ego zapisnyh knizhek [Текст] / S. S. Klitin. – Jaroslavl' : Jaroslavskij gosudarstvennyj teatral'nyj institut, 2006. – 120 s.

4. Klitin, S. S. Vozrozhdenie studijnogo obuchenija [Текст] / S. S. Klitin // Jaroslavskaja vysshaja teatral'naja shkola: istoki, tradicii, lichnosti : materialy nauchnoj konferencii (Jaroslavl', 25 oktjabrja 2005 goda). – Jaroslavl' : Jaroslavskij gosudarstvennyj teatral'nyj institut, 2006. – S. 13–20.

5. Shalimov, V. S. Neskol'ko slov o stanovlenii i razvitii vysshej teatral'noj shkoly v Jaroslavle [Текст] / V. S. Shalimov // Jaroslavskaja vysshaja teatral'naja shkola: istoki, tradicii, lichnosti : materialy nauchnoj konferencii (Jaroslavl', 25 oktjabrja 2005 goda). – Jaroslavl' : Jaroslavskij gosudarstvennyj teatral'nyj institut, 2006. – S. 21–25.

6. Shishigin, F. E. Besedy o rezhissure: Osnovy rezhissury dlja budushhih akterov [Текст] / F. E. Shishigin. – Jaroslavl' : Jaroslavskij gosudarstvennyj teatral'nyj institut, 2013. – 128 s.