

ТЭОРЫЯ І ГІСТОРЫЯ МАСТАЦТВА

УДК 792.05:378.147БГУКИ

Н. В. Карчевская

Организационно-творческие аспекты деятельности учебного театра БГУКИ

Раскрываются основные организационно-творческие аспекты деятельности такой своеобразной формы, как учебный театр. Учебный театр БГУКИ рассматривается не просто как место для демонстрации произведений, созданных в рамках учебного процесса, но и как коллектив художественного творчества. Эволюция учебных театров как формы художественного образования насчитывает более 100 лет и в современных социокультурных условиях приводит к трансформации ее основных контуров. Учебный театр БГУКИ в последние годы функционирует по модели, близкой в своих основных чертах к репертуарному театру, и может рассматриваться как особая многофункциональная культурно-образовательная среда, которая при наличии творческого и организационного лидера способна обеспечивать высокую степень интеграции специальных дисциплин, практикоориентированность образования. Перспективным направлением дальнейших исследований является анализ репертуара и отдельных спектаклей учебного театра, а также способов его взаимовыгодного сотрудничества с организациями – заказчиками кадров.

Ключевые слова: учебный театр, БГУКИ, коллектив художественного творчества, форма художественного образования, многофункциональность, культурно-образовательная среда, интеграция специальных дисциплин, практикоориентированность образования.

N. Karchevskaya

Organizational and creative aspects of the activities of the educational theater of the Belarusian State University of Culture and Arts

The article reveals the main organizational and creative aspects of the activities of such a unique form as an educational theater. The educational theater of BSUCA is considered not only as a place for demonstrating works created within the educational process, but also as a collective of artistic creativity. The evolution of educational theaters as a form of art education has been going on for more than 100 years and in modern socio-cultural conditions leads to the transformation of its main contours. In recent years, the educational theater of BSUCA has been functioning according to

a model similar in its main features to a repertory theater. It can be considered as a special multifunctional cultural and educational environment, which, in the presence of a creative and organizational leader, is capable of ensuring a high degree of integration of special disciplines and practice-oriented education. A promising direction for further research is the analysis of the repertoire and individual performances of the educational theater, as well as ways of its mutually beneficial cooperation with organizations – customers of personnel.

Keywords: *educational theatre, BSUKI, artistic creativity group, form of artistic education, multifunctionality, cultural and educational environment, integration of special disciplines, practice-oriented education.*

Художественное образование – это сложная система, в которой происходит взаимодействие заказчиков кадров, менеджеров со студентами и педагогами, часто выступающими не просто реципиентами искусства, но и авторами произведений. Художественное образование выступает сферой формирования, а зачастую и прогнозирования ценностных ориентиров в сфере искусства. Именно поэтому художественное образование целесообразно, на наш взгляд, рассматривать с искусствоведческих позиций.

Следует отметить, что проблема функционирования художественного образования как целостной специфической системы впервые концептуально раскрыта в докторской диссертации В. П. Прокопцовой [5]. В этом фундаментальном труде охарактеризованы особенности системы художественного образования в связи с разными видами искусства, выявлены общие закономерности их формирования во взаимодействии и взаимообусловленности. Художественное образование рассмотрено и как самостоятельная целостная система (подготовка творческой индивидуальности в условиях конкретных исторических реалий), и как часть более крупной системы – полифункциональной художественной культуры.

Еще одним примером искусствоведческого подхода к проблеме художественного образования является книга Я. А. Громова «Театральное образование в Беларуси: история, практика, опыт» [2]. В качестве основного фактора интенсивного, динамичного развития эстрадного танца как разновидности хореографического искусства профессиональное образование выделено и автором данной статьи [3].

Однако в практике художественного образования сложились такие формы, которые, к сожалению, в искусствоведческих работах не исследуются. Речь идет о творчестве учебных коллективов и созданных в рамках их деятельности произведениях. В данной статье будет рассмотрен лишь один подобный пример – учебный театр БГУКИ и основные организационно-творческие аспекты его деятельности, что составляет *цель* публикации. Отметим, что объем статьи не позволит раскрыть особенности формирования репертуара учебного театра, представить анализ отдельных спектаклей – этому будут посвящены другие публикации.

Форма учебного театра является традиционной для театрального образования. Учебные театры существуют фактически при всех авторитетных театральных школах Российской Федерации. В Беларуси учебный театр-студия им. Е. Мировича (Белорусская государственная академия искусств) с 1978 г. в соответствии с постановлением Совета Министров БССР имеет официальный статус. Однако до сих пор учебные театры, учебные спектакли не привлекали внимания театроведов. К редким исключениям можно отнести диссертацию А. С. Рыжковой, которая рассматривает учебную постановочную деятельность Московского хореографического училища на сцене Большого театра в 1930–1960-е гг. [6], диссертацию Чжоу Кэсиня, раскрывающего в третьей главе особое значение учебных спектаклей как части образовательного процесса в актерской школе Китая начала XXI в. [9]. Как видим, белорусские учебные театры и спектакли фактически не попадают в поле зрения искусствоведов. Даже в работе Я. А. Громова, непосредственно посвященной театральному образованию Беларуси, значимость учебного театра и учебных спектаклей лишь декларируется. Так, приводятся названия спектаклей, вошедших в учебный репертуар, и очень краткий разбор одного спектакля «Царь Максимилиан», поставленного московской студией в 1924 г. [2, с. 26–27]. Далее автор пишет: «Улучшение процесса обучения в немалой степени связано с открытием в БГТХИ в 1978 году Учебного театра» [Там же, с. 90], однако не представлен разбор ни одного спектакля.

Во многом, как нам представляется, такая ситуация объясняется определенной долей пренебрежения со стороны театроведов к специфическим качествам учебных театров и учебных спектаклей. Действительно, сложность изучения спектаклей учебных театров имеет множество причин, одной из которых является их краткосрочность. Спектакли учебных театров априори не могут «отстояться», их редко можно отнести к совершенным, вокруг них сложно формируется общественное мнение. Даже хронологически учебные спектакли обычно не живут дольше 2–3 лет. Однако если эти лакуны и далее останутся незаполненными, то театроведение следующих лет на основе скудных и распыленных сведений не сможет объективно осмыслить тенденции и особенности развития художественного образования и – шире – театрального искусства Беларуси.

Белорусский государственный университет культуры и искусств осуществляет подготовку кадров для белорусского театра на протяжении почти пятидесяти лет. Кафедра режиссуры любительского театра, выделенная из БГТХИ, стала одной из тех кафедр, на основе которых в 1975 г. был открыт Минский институт культуры. В разные годы здесь работали крупнейшие деятели белорусского театра: В. Соболевский, Б. Эрин, Г. Боровик, И. Курган, А. Бутаков, Ю. Сидоров, В. Лаврухин, З. Лощина, М. Захаревич, В. Роговцов, В. Анисенко, М. Абрамов,

З. Пасютина и мн. др. Благодаря усилиям В. Соболевского и Г. Боровика был создан экспериментальный театр-лаборатория, о чем находим упоминание у Я. А. Громова [2, с. 125]. Однако никаких свидетельств о деятельности учебного театра того времени не сохранилось. В целом, вплоть до 2023 г. деятельность учебного театра строилась по принципу мини-прокатной площадки для показа спектаклей отдельных учебных групп. Спектакли демонстрировались публике не более 3–4 раз. Такая практика соотносится с традициями работы отдельных творческих мастерских. В определенных случаях она оправдывала себя, но постепенно привела к появлению 3–4 творческих коллективов, которые функционировали достаточно замкнуто и были в известной степени художественно ограничены. Случались и определенные творческие успехи, среди которых можно назвать отдельные работы Театра-студии «7 паверх» под руководством З. Пасютиной, постановки М. Абрамова, а также спектакль по пьесе У. Шекспира «Макбет», который был поставлен В. Анисенко в мае 2000 г. как учебный, а в декабре того же года со сценографическим решением народного художника Беларуси Б. Герлована вошел в репертуар Республиканского театра белорусской драматургии. В 2001 г. на Республиканском фестивале творческой молодежи «Надзея-2001» за роль Макбета дипломом лауреата награжден К. Михаленко (в то время студент университета). Спектакль с актерским составом из студентов кафедры театрального творчества с успехом шел в репертуаре РТБД до 2003 г. К сожалению, все вышеперечисленные работы остались вне поля зрения не только искусствоведов, но даже художественных критиков.

Современное состояние развития белорусского театра сложно назвать благополучным. Очевидны проблемы с актерскими и режиссерскими кадрами, их определенная художественная дезориентация. Вместе с тем востребованность театра у зрителей очень высока (о чем свидетельствуют данные по заполняемости залов и ажиотажный спрос на постановки отдельных театров). Государство, в свою очередь, через изменение подходов к финансированию деятельности государственных театров, предпринимает меры по поиску способов положительного влияния на усовершенствование репертуарной политики, активизацию творческой активности и гастрольной деятельности. И театральное образование не может не реагировать на современные реалии развития белорусского театра. Именно поэтому в БГУКИ предпринимается попытка реорганизации учебного театра, что, в свою очередь, соотносится и с важнейшим направлением деятельности высшей школы – повышением практикоориентированности образования.

Прежде всего, обозначим многогранность понятия «учебный театр». Поскольку и само понятие «театр» подразумевает одновременно и вид искусства, и место, в котором это искусство полноценно раскрывается через свои произведения, то одной из организационно-творческих за-

дач, прадшэстваваўшай постановке первого спектакля, стала работа по обновлению материально-технической базы аудитории 125. Данное пространство использовалось для показа учебных спектаклей и ранее (именно эта аудитория фигурировала в документах БГУКИ как учебный театр). В свое время ввиду производственной необходимости, связанной с реализацией крупных проектов мюзиклов «Дубровский» и «Казанова», аудитория была передана в общеуниверситетский фонд и, к сожалению, впоследствии перестала отвечать современным требованиям. В результате естественного износа морально устарели световое и звуковое оборудование, одежда сцены, отсутствовал сценический занавес, имелись изъяны в креслах для зрителей. Эти недостатки были устранены к началу 2022/23 учебного года, а аудитория закреплена за кафедрой театрального творчества. В настоящее время учебный театр оснащен всем необходимым оборудованием и представляет собой камерную площадку со зрительным залом на 86 мест. Такие условия представляются нам наиболее оптимальными именно для учебного театра, поскольку позволяют эффективно решать проблему взаимодействия с публикой. Параметры учебного театра помогают зрителю воспринимать персонажей как бы крупным планом, снимают многие проблемы учебных коллективов. Подобный тезис был обоснован в свое время классиком мирового театра К. С. Станиславским, описывающим опыт деятельности первой студии МХТ: «Малые размеры помещения были нужны нам не только по материальным соображениям, но и по художественно-педагогическим. Практика показала нам, что ученик с неокрепшей творческой волей, чувством, темпераментом, техникой, голосом, дикцией и проч. не должен первое время излишне напрягать себя, чтобы не получить нежелательного вывиха и надрыва. Сцена больших размеров требует большего, чем может дать начинающий артист, она насилует. На первое время молодому артисту нужно небольшое помещение, посильные художественные задачи, скромные требования, расположенный зритель. Пусть молодой артист не напрягает еще неокрепшего голоса, темперамента, техники. Пусть размеры театра не заставляют его раздувать свое чувство, перетягивать нервы и не толкают его на то, чтобы “рвать страсть в клочки” в угоду большой толпе. Пусть молодой артист студии играет постоянно под присмотром своего руководителя и получает после каждого спектакля его поправки и пояснения, которые превращают публичные выступления в практический урок» [7, с. 381].

Следует отметить, что в целом для Беларуси не так актуальна проблема, поднятая в статье Т. С. Беловой, которая отмечает наличие в России некоторого несоответствия представлений о формате сценического пространства для театра при вузе и его «старшего брата», театра профессионального. Автор пишет: «Основная, то есть самая большая учебная сцена в сравнении с масштабами городского драматического театра бу-

дет считается малой. Это служит источником определенных трудностей для выпускников театральных школ, которые могут оказаться неподготовленными к работе на сцене крупного театра по окончании вуза» [1, с. 240]. В Беларуси только несколько государственных театров (НАДТ им. М. Горького, НАДТ им. Я. Коласа), параметры сцены и зрительного зала которых в 5 раз превышают учебный театр. Многие площадки, как для профессиональных, так и для любительских коллективов, приближены к условиям учебного театра БГУКИ. Более того, деятельность учебного театра, в частности гастрольные показы спектаклей, позволяют совершенствовать режиссерские компетенции (перенос спектакля в другие сценические условия) студентов.

Итак, один из организационно-творческих аспектов, связанный с местом показа спектаклей, был решен, однако первостепенным элементом театра, по словам Е. Вахтангова, является коллектив [цит. по: 9, с. 40]. Обратим внимание на то, что учебные театры других учреждений высшего образования, по сути, представляют собой площадки для показа спектаклей разных коллективов, сложившихся в рамках отдельных творческих мастерских. Иногда такой подход оправдывает себя – вспомним практику направления целых курсов выпускников театральных вузов с подготовленными в процессе обучения спектаклями для укрепления кадрового потенциала отдельных театров, как это было, например, с одиннадцатым выпуском БГТХИ, который в 1961 г. в полном составе был направлен в театр им. Я. Коласа [2, с. 73]. Более того, в 1980–1990-е гг. на базе студенческих студий возникали профессиональные театральные коллективы. Наиболее успешным в художественном смысле является опыт Московского театра-студии под руководством Олега Табакова («Табакерка»), который неоднократно упоминал важность постоянной сценической практики в подготовке актеров [8]. В Беларуси подобным образом возник в 1984 г. Белорусский государственный молодежный театр. Однако в современных условиях функционирования белорусского театрального искусства и системы образования такая ситуация возможна только при формировании всего курса на условиях целевого набора. Выпускники кафедры театрального творчества БГУКИ распределяются в соответствии с заявками организаций – заказчиков кадров, поэтому даже самый успешный коллектив-выпуск не сможет получить направление на работу к одному заказчику.

Первоначально задача развития учебного театра как творческого коллектива не стояла. Первый спектакль по пьесе Б. Нушича «ОБЭЖ» (Общество Белградских эмансипированных женщин) был поставлен режиссером К. Михаленко как итоговая работа выпускного курса по дисциплине «Мастерство актера». Однако дальнейшая творческая практика постановок спектаклей «Прикосновение», «Женитьба Бальзаминова» (реж. К. Михаленко), «Вместо письма» (реж. М. Коваленко), «Ладдзя ро-

спачы», «Коррида», «Соня» (реж. Л. Климович) привела к формированию полноценного коллектива художественного творчества. Следует отметить, что в таком статусе учебный театр зарегистрирован в соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре впервые. Обратим внимание, что согласно Кодексу существуют три вида коллективов художественного творчества – профессиональные, непрофессиональные (любительские) и аутентичные фольклорные [4, с. 30–31]. Очевидно, что учебные творческие коллективы находятся на пересечении этих сфер: с одной стороны, студенты определенных специальностей уже обладают необходимыми профессиональными навыками и могут добиваться значимых в художественном смысле результатов, что роднит их с профессиональными коллективами, а с другой стороны, их деятельность является абсолютно добровольной и осуществляется в свободное время на безвозмездной основе, что соответствует признакам любительского коллектива. Более того, даже деятельность руководителей учебных коллективов тоже по существу является любительской, поскольку не входит в их должностные обязанности. Таким образом, учебные коллективы художественного творчества можно выделить в особый вид.

Вернемся к вопросу формирования учебного театра как творческого коллектива. Отметим, что практика подготовки спектакля в рамках одной учебной группы как продолжение работы по отдельным дисциплинам сохраняется. Так были созданы спектакли «Ладдзя распачы», «Коррида», «Соня», но сейчас сложилась своеобразная организационно-постановочная модель, которая способствует преодолению творческой разобщенности между педагогами и студентами разных курсов.

Рассмотрим, как это происходило. Первый спектакль «ОБЭЖ» был показан 17 февраля 2023 г., и по практике предыдущих лет этот показ мог остаться единственным. Но поскольку не все желающие смогли присутствовать на премьере, было предложено играть спектакль еще раз, затем поступило предложение показать спектакль в рамках профориентационных мероприятий БГУКИ в Пинске на сцене Полесского драматического театра. В результате в течение четырех с половиной месяцев, к моменту выпуска студентов, количество показов «ОБЭЖ» составило 8. Параллельно для показов в учебном театре была проведена доработка дипломного спектакля М. Коваленко «Вместо письма», поставлен спектакль «Прикосновение». В последних двух не представлялось возможным ограничиться творческими силами студентов одной группы. Интерес, который вызвали эти работы, предопределил стремление студентов разных курсов подключиться к деятельности учебного театра, причем не только в качестве актеров, режиссеров, ассистентов режиссера, но и специалистов по звуковому, световому сопровождению спектакля, костюмеров и пр.

Безусловно, для успешного функционирования любого театрального коллектива необходимо наличие творческого лидера. Повторимся, традиционно такую роль играет художественный руководитель курса (должность отсутствует, и фактически эти функции выполняет один из педагогов по специальным дисциплинам). В театральной практике наиболее успешные примеры связаны с деятельностью крупных режиссеров, актеров, которые совмещали работу в театре с педагогикой. Вспомним в этой связи Л. Додина, О. Табакова и др. Однако в современных реалиях развития белорусского театра такой подход не всегда оправдан – выпускники, подготовленные одним «мастером», могут оказаться неконкурентоспособными при попадании в другую художественную среду. Такая модель не всегда показывает высокую эффективность при подготовке актеров и является малоэффективной при подготовке режиссеров.

Отметим, что, несмотря на то, что многие выпускники кафедры театрального творчества БГУКИ занимают ведущие актерские позиции в разных театрах нашей страны, в первую очередь в университете ведется подготовка режиссеров и педагогов. Тем не менее творческий лидер для учебного театра необходим, и эту позицию в данный момент занимает доцент кафедры К. Михаленко. Именно он смог заразить студентов творческими идеями, привлечь к работе над спектаклями других педагогов кафедры. Однако нельзя говорить о том, что учебный театр БГУКИ был создан как авторский театр К. Михаленко. Константину Викторовичу в сотрудничестве с заведующей кафедрой И. Алексниной, педагогами кафедры Л. Климович, В. Кашеевым, Е. Акуленок, О. Долининой, Е. Кошиной удалось сформировать особую модель деятельности учебного театра. Данная модель предполагает возможность любому студенту и педагогу кафедры (в дальнейшем, возможно, и других структурных подразделений университета) проявить себя в деятельности учебного театра. С этой целью проводится режиссерская неделя, в ходе которой студенты представляют свои работы, претендующие на дальнейшую разработку, для учебного театра. Отрывки обсуждаются на заседании кафедры, которая в этом случае играет роль художественного совета (отметим, что работы всех творческих коллективов БГУКИ рассматриваются на заседаниях художественного совета под председательством ректора). Кафедра обеспечивает обсуждение всех показов по творческим дисциплинам и может дать рекомендации о доработке того либо иного отрывка до спектакля. Таким образом, например, был создан спектакль «Соня». При этом К. Михаленко, конечно, играет роль творческого лидера (он является режиссером-постановщиком трех спектаклей и еще в двух оказывал существенную помощь в выпуске), однако основной своей задачей видит максимальное привлечение студентов и педагогов к работе театра, развитие их творческой самостоятельности.

Таким образом, менее чем за два года учебным театром только на своей сцене показано более шестидесяти спектаклей, кроме того, постановки осуществлялись на сценах Белорусского государственного молодежного театра, Полесского драматического театра (г. Пинск), Могилевского областного театра драмы и комедии им. В. И. Дунина-Марцинкевича (г. Бобруйск), в г. Браславе, г. Полоцке. Дважды спектакли были представлены на международных театральных фестивалях: «Прикосновение» – Международный театральный фестиваль «LOFT» (г. Санкт-Петербург, Государственный театр на Васильевском, апрель 2024), «Женитьба Бальзаминова» – Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС (г. Москва, июнь 2024).

Учебный театр функционирует по модели, приближенной к репертуарному театру. Ежемесячно разрабатывается афиша. Студенты и педагоги обеспечивают весь цикл создания спектакля, начиная от постановки, проката, до его продвижения в социальных сетях и организации своеобразной «службы зрителя».

Таким образом, учебный театр БГУКИ представляет собой особую многофункциональную культурно-образовательную среду, обеспечивающую высокую степень интеграции специальных дисциплин, практикоориентированность образования. Организационно-творческая модель учебного театра БГУКИ позволяет студентам наиболее эффективно формировать специальные компетенции, в результате выпускники лучше адаптируются к профессиональной деятельности. Учебный театр обладает большим воспитательным потенциалом, поскольку предоставляет возможность студентам ощутить причастность к общему делу, нести ответственность за результаты своего труда. Деятельность учебного театра БГУКИ может, как нам представляется, впоследствии иметь и экономический эффект не только путем распространения билетов на спектакли, но и в плане передачи отдельных спектаклей в репертуар государственных театров.

1. Белова, Т. С. Учебная сцена – пространство фестиваля / Т. С. Белова // Ярославский педагогический вестник. – 2024. – № 4 (139). – С. 232–241.

2. Громов, Я. А. Театральное образование в Беларуси : история, практика, опыт : учеб. пособие / Я. А. Громов ; вступ. слово А. В. Соболевского. – Минск : Белорус. гос. акад. искусств, 2006. – 208 с.

3. Карчевская, Н. В. Эстрадный танец в Беларуси / Н. В. Карчевская ; М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств. – Минск : Энциклопедикс, 2015. – 272 с. : ил., цв. ил., портр.

4. Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб культуры : 20 ліп. 2016 г. № 413-3 : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрв. 2016 г. : адобр. Саветам Рэсп. 30 чэрв. 2016 г. : па стане на 6 лют. 2023 г. – Мінск : Нац. цэнтр прававой інфарм. Рэсп. Беларусь, 2023. – 280 с.

5. Пракапцова, В. П. Мастацкая адукацыя ў Беларусі : сацыякультурны аспект : дыс. ... д-ра мастацтвазнаўства : 17.00.09 / Пракапцова Вера Паўлаўна ; Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск, 2000. – 289 л.

6. Рыжкова, А. С. Балетный спектакль для детей на сцене Большого театра в постановках Московского хореографического училища периода 1930–1960-х годов: эстетика, художественные средства, техника исполнения : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Рыжкова Александра Сергеевна ; Рос. ун-т театр. искусства. – М., 2014. – 218 л.

7. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / Константин Станиславский ; предисл. Т. В. Дорониной. – М. : Вагриус, 2007. – 448 с. : ил.

8. Табаков, О. П. Из моего опыта определения и развития актерской одаренности / О. П. Табаков // Диагностика и развитие актерской одаренности : сб. науч. тр. / Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова ; редкол.: Е. Е. Колчин, Н. В. Рождественская (отв. ред.) [и др.]. – Л., 1986. – С. 55–65.

9. Чжоу Кэсинь. Актерская школа Китая XX–XXI века: проблема синтеза национальных традиций и европейского опыта : дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Чжоу Кэсинь ; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. – Минск, 2024. – 142 л.

Дата паступлення артыкула ў рэдакцыю: 15.01.2024.