Бельков Павел Александрович

обучающийся по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство любительским театром»

Орловского государственного института культуры

Научный руководитель – Титов. А. Ю., кандидат педагогических наук, профессор кафедры режиссуры и мастерства актера

Театральная студия как художественная среда творческого развития индивидуальности: «дух студийности»

В статье раскрывается педагогическая сверхзадача средового подхода в процессе творческого развития индивидуальности посредством организации духовной и художественно-творческой атмосферы в театральной судии.

Ключевые слова: студийность, театральность, педагогическая среда, атмосфера, эмерджентность/

Theatre Studio as an artistic environment for creative development of individuality: "the spirit of Studio»

The article reveals the pedagogical super-task of the environmental approach in the process of creative development of individuality through the organization of spiritual, artistic and creative atmosphere in the theater judge.

Keywords: studiynost, theatricality, pedagogical environment, the atmosphere, the emergence of

За более чем вековое существование, с момента появления первой театральной студии в России в 1905 году (студия на Поварской), за студийным движением закрепилось устойчивое и, одновременно, не явно определяемое понятие «дух студийности». «Устойчивое» – поскольку это качество присутствия в театральном любительском коллективе «студийного духа» очень явно ощущается на интуитивном уровне – эта особая творческая атмосфера. «Неявное – поскольку оно складывается из множества факторов и элементов, зачастую видимо не связанных друг с другом и несводимых к сумме своих частей, представляя собой тот эффект системы, который именует современным языком науки как «эмерджентность» (от англ. emergent «возникающий, неожиданно появляющийся»). Дух студийности и является основным и главенствующим признаком педагогической среды – её целостности (холистичность) и со-трудничества (синергетичность) всех участников как единого живого организма при сохранении индивидуальной неповторимости и уникальности каждой автономно-действующей личности.

В современном образовании под средовым подходом понимается пассивное взаимодействие личности и среды, пассивное со стороны «воспитуемой» личности, подверженной механическому (технологическому) воздействию формирования. Среда рассматривается как прямой инструмент воздействия и технология управления процессом формирования личности ребёнка. Данный подход различает понятия индивидуальность и социальный тип в их тесном переплетении, но индивидуальность представляется сугубо «биологической» (происходит отождествление с понятием «индивидуум» в его генетической заданности – «особь»). Соответственно, в таком подходе к воспитанию доминируют (преобладают) так называемые «социальные вызовы», которые внешне обуславливают внутреннюю мотивацию личности на развитие, что приводит, в конечном счете, к тотальной детерминации индивида.

Средовый подход в театральной студии – это, прежде всего, развитие творческой индивидуальности, как внутренне свободной, самоорганизуемой и самоопределяемой личности. А необходимость самодисциплины внутренне мотивируется системой общечеловеческих ценностей (аксиология), на которых, собственно, и зиждется «дух студийности», как особый «образ жизни» творческой жизнедеятельности активно-поступательной личности. Процесс создания и организации художественной среды (средообразование, осреднение) в театральной студии теснейшим образом связан с понятием «атмосфера».

Расплывчатость в использовании выражения «атмосфера» может проявляться в любом метафорическом дискурсе от повседневности до политики, но только не в театрально-сценической среде. «Художественно-сценическая атмосфера» - это точно выраженное и заданное действие на поиск средств активного взаимодействия между качествами «предлагаемых обстоятельств» окружающей среды и внутренними психологическими состояниями человека. Данное взаимодействие осуществляется через процесс «производства атмосфер»: «атмосфер переживания» (чувственные состояния), «атмосфер существования» (поведенческие модели) и «атмосфер самосознания» (оценка состояния и существования в окружающей среде) [2].

Творческо-педагогический процесс организации «образовательной среды» («пространство творчества» и «атмосфера творчества») в театральной студии категорически не может носить механический характер производственно-технического обеспечения. Так называемые «организационные модели» образовательно-педагогической среды возводятся на аксиологической системе общечеловеческих ценностей индивидуального развития личности. Исторически в русской традиции студийной педагогики выделяются следующие типы организации педагогической среды

* духовно-этическая атмосфера творчества (Первая Студия МХТ под руководством Л.А. Сулержицкого);
* художественная атмосфера творчества (Чеховская студия);
* «артистическая» атмосфера сосредоточенного самопознания («Оперная» студия К.С. Станиславского);
* «пустое пространство» сцены, в котором актер – полновластный творец (студия В.Э. Мейерхольда);
* импровизационно-игровая атмосфера праздника (Вахтанговская студия);
* атмосфера социальной активности и гражданской позиции (поэтико-публицистический театр-студия 60-80 гг. XX столетия) [5].

Возникновение театральных студий всегда связано с поисками новых путей развития сценического искусства, с рождением новой режиссуры. В них или готовили профессионалов-артистов, художников, режиссеров, или основы актерского и режиссерского мастерства на практике. Именно в театрах-студиях были разработаны новые художественные принципы, новые приемы в искусстве.

Для того, чтобы прийти к пониманию театральной студийности – совершенно особого явления в театральной жизни, необходимо обратиться к определению самого понятия «театр-студия», а также историческим условиям развития этого явления в театральном мире.

Толковый словарь определяет студию (от лат. Studium – место занятий) как: 1. Мастерская художника, скульптора. 2. Школа или класс живописи, ваяния, а также музыки, балета и т.п. 3. Театральный коллектив, практически изучающий новые приемы в искусстве и готовящий молодые кадры. Оперная студия. Драматическая студия [6, с. 647].

Вместе с тем в начале прошлого столетия слово «studio» характеризовало творческий, эвристический (поисковый) характер художественно-артистической деятельности в процессе воспитания человека. Таким образом, многообразие толкований итальянского «studio» видится нам как целый комплекс условий, возможностей и практических решений воспитания творческой личности артиста.

Появление театральной студии как особой формы существования с одной стороны образовательной, а с другой стороны экспериментально-исследовательской исследователи относят к началу ХХ века.

Определяя истоки создания театральных студий, принято считать, эти объединения организовывались в начале ХХ в. мастерами-теоретиками театрального искусства, которые определили основные принципы театрального искусства, действующие и поныне - К. С. Станиславским, М. А. Чеховым, Л. А. Сулержицким, Е. Б. Вахтанговым и другими. Каждый из них видел в театре-студии приложение своих теоретических изысканий, но можно назвать и единые условия создания и творческой жизни театральных коллективов.

Итак, студии возникали в качестве центров нового театра, в них развивались новые приемы режиссуры, игры, воспитания актера и возможности разрешение философско-этических вопросов средствами театрального искусства. Отрицая старые театральный установки, театры-студии начала ХХ века стали местом экспериментального поиска и «безумных» на то время новаторств.

Так К. С. Станиславский определял театр как любимое место ежедневной работы, куда каждый актер приносит все самое сокровенное и лучшее, что в нем есть. Это - место, где совместный труд приносит радость и возможен, когда все его участники объединены великой художественной идеей, общими творческими принципами, доверием друг к другу, железной дисциплиной.

Театральная студия задумывалась К. С. Станиславским изначально как место экспериментально-исследовательской работы и определение молодыми актерами смысла искусства, творчества и поиска возможных средств выражения. Театральная студия – «…это не готовый театр и не школа для начинающих, а лаборатория для опытов более или менее готовых артистов» [7,с.281].

Режиссер утверждал, что студия призвана «открывать возможность своим членам проявлять себя в творчестве. Она должна облегчить сценические пробы и эскизы артистов, режиссеров и других творческих деятелей театров… В этих практических пробах – пропаганда отдельных направлений, почва для сближения, когда оно возможно, и лучший способ изучения и понимания искусства» [7, с.30]. К условиям творчества в студии великий режиссер предъявлял более жесткие требования, чем в профессиональном театре, тем самым определяя особую роль студии в создании художественно-педагогической атмосферы театрального действа.

Так, созданная под руководством К.С. Станиславского и Л.А. Сулержицкого 1-я Студия МХТ на практике проверяла основы системы Станиславского, изучала законы актерского поведения на сцене. Л.А. Сулержицкий – директор Первой студии МХТ - давал студийцам естественную «установку» на творчество – такова была, по его мнению, его роль и задача в студии. Принцип Сулержицкого – уважать работу других, не вмешиваться в работу товарища, но выполнять свою – остается актуальным и в современной студийной педагогике.

Е.Б. Вахтангов определил место театра-студии в творческом процессе таким образом - как «школа – студия – театр». У него студия стоит в центре триединства, именно из нее рождаются театр и школа, и она является определяющей в этой триаде.

Исходя из мистических представлений об искусстве, Е.Б. Вахтангов превращал студию в монастырь, а студийцев – «в замкнутую религиозную общину, спаянную общностью тайны и веры, в уединенный остров, затерянный в волнах житейского моря» [4, с.41]. По его мысли, не каждый был достоин вступить в студию, а те, кто вошли, должны пройти ряд ступеней нравственного самоусовершенствования, чтобы достигнуть звания полноправного члена студии. Е.Б. Вахтангов вводит понятие студийности, сущностью которой, заключающейся в художественной, этической, моральной, духовной, товарищеской и общественной жизни каждого студийца, можно овладеть, пройдя определенные стадии служения.

В практике Вахтангова осуществлялись идеи студийности - этического «оправдания театра» как творчества жизни, правила безупречной дисциплины и корпоративной ответственности, ненависть к пустому лицедейству.

Основоположники студий и их ученики-студийцы, продолжая данные традиции, развивали идеи и принципы студийности до середины 30-х – начала 40-х гг., а в центральных театральных вузах – до конца 60-х – начала 70-х гг. [3,с.110].

Определив историческое развитие российской театральной студийности, попытаемся определить, что считается данным формированием в соответствии с его современным пониманием.

На сегодняшний день театральной студией принято считать театральное образование с конкурсным отбором его членов. Учебный процесс в такой студии организуется с не менее чем тремя педагогами, которые преподают не менее двух специальных предметов, и существует результат совместной коллективной творческой деятельности [3,с.111]. Театральная студия создается, прежде всего, для воспитания ее членов, а спектакль рассматривается как результат воспитания (но не обучения).

Так, исходя из вышеизложенного понимания театральной студии, можно утверждать, что важной частью творчества в таком коллективе является экспериментально-исследовательская работа. Именно она позволяет вырваться из замкнутого круга его театральных штампов и обнаружить исконный смысл театрального творчества.

Расширяя понятие театра применительно к студийности, А.Ю. Титов говорит о студии как о творческой организации и одновременно школе, которая создана «для реализации определённых художественных задач по признаку единства идейно-художественных принципов». По мнению ученого, «главная и отличительная особенность студий – это обязательное наличие сверх сверхзадачи, которая изначально определяет, ориентирует и направляет всю учебно-творческую деятельность и выработку технологических приёмов выражения» [8].

Таким образом, студийность, являясь высшей формой любительского театра, выходит далеко за пределы собственно сценического искусства. Исторически сложившаяся направленность русской театральной культуры – воспитание человека в системе непреходящих «вечных» ценностей посредством поведенческого моделирования – в полной мере реализуется в современной театральной студийности.

Литература:

1. Антарова, К.А. Беседы К. С. Станиславского // Антарова, К. А. На одной творческой тропе [Текст] /К.А.Антарова. – М., 1998. – 352 с.
2. Бёме, Гернот. «Атмосфера» как фундаментальное понятие новой эстетики // [Электронный ресурс] /Гернот Бёме. – Режим доступа: https://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/
3. Басалаев, С.Н. К вопросу о понятии театральной любительской студии в провинции [Текст] /С.Н.Басалаев // Вестник КГУКИ. – Кемерово, 2009. – №9. – С. 99 – 112.
4. Гвоздев, А. А. Театральная критика [Текст]/ А.А.Гвоздев; Сост. и прим. Н. А. Таршис. Л.: Искусство, 1987. 279 с.
5. Жукова Н.И., Титов А.Ю. Студийная театральная педагогика: опыт студийного движения XX столетия / Учебное пособие. – Орёл: Орловский государственный институт культуры, 2017. С. 20.
6. Словарь иностранных слов [Текст]/ гл. ред. Ф. Н. Петров. М.: Советская энциклопедия, 1964. 784 с.
7. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания [Текст]// Станиславский К. С. Собр. соч.: в 8 т. – М.: Искусство, 1959. – Т. 6. – 466 с.
8. Титов, А.Ю. Студийно-театральные принципы организации развития уникальной природы человека в системе общечеловеческих ценностей: антропологический подход [Электронный ресурс] /А.Ю.Титов.