

Министерство образования и науки Российской Федерации

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**АКТЕРСКИЙ ТРЕНИНГ
РЕЖИССЕРСКОЙ ШКОЛЫ Г.А. ТОВСТОНОГОВА**

**АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

Студентки 4 курса 412 группы
направления подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
профиль «Руководство любительским театром»
Института искусств

Иванчук Любви Андреевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

 1.06.16 Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой
доктор педагогических наук, профессор

 1.06.16 И.Э. Рахимбаева

Актуальность. Имя Георгия Александровича Товстоногова – режиссера, выдающегося мастера советской сцены, хорошо известно не только специалистам, но и всем, кто интересуется искусством театра. Множество театроведческих трудов посвящены анализу его сценической практики, эстетических принципов, особенностям творческого почерка. Зритель более тридцати лет мог видеть на театральной сцене глубокие, живые и пронзительные спектакли, поставленные Георгием Александровичем Товстоноговым, многие из его работ стали известными по всему миру. Спустя годы, обращаясь к опыту этого прекрасного режиссера, мы находим в них жизнь, любовь к своей профессии, традиции и новации, привнесенные мастером, стремление к живому и настоящему.

Вместе с тем одно из существенных качеств его дарования – это педагогический талант. Ведь Товстоногов – режиссер и Товстоногов – театральный педагог неразрывны. Педагогическое искусство мастера, обогащаясь живой практикой театра, непрерывно развивалось и, в свою очередь, оказывало мощное влияние на его режиссуру. Он был замечательным педагогом и хотел, чтобы его ученики посвящали себя театральному искусству – этой прекрасной профессии свято и честно. Поэтому нас в рамках выпускной квалификационной работы интересовали обе эти стороны мастера: в качестве выдающегося режиссера в Большом драматическом театре Ленинграда, а также заведующего кафедрой режиссуры в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Педагогический опыт выдающегося мастера сцены, режиссера Товстоногова был также значителен, ведь более пятидесяти лет его жизни были отданы воспитанию поколений актеров и режиссеров. За эти годы сформировалась целостная система обучения, так называемая режиссерская школа Товстоногова, основанная на традициях русской сценической педагогики, но отмеченная своеобразием индивидуальности Георгия Александровича. Эта школа продолжает и развивает, по-новому

осмысливает, дает новую трактовку основополагающим принципам учения К.С. Станиславского, в частности, его метода действенного анализа пьесы и роли и метода физических действий. Высшие нравственные цели театра и технология профессии неразрывны в педагогике Товстоногова.

В обучении студентов театрального института актерско-режиссерскому мастерству Товстоногов использовал тренинги, которые со временем сложились в определенную методику, главным в которой было то, чтобы добиваться через психофизический тренинг верного и точного существования актера на сцене. Вдохновившись данной методикой, таким подходом к преподаванию актерского мастерства, автор ВКР использовал отдельные тренинги в своей собственной работе в Детской киношколе «Клипашки». Возможность применить методику на практике, позволила более глубоко и детально понять действенность тренингов в подготовке будущих актеров.

Целью выпускной квалификационной работы явилось изучение актерского тренинга, применяемого Г.А. Товстоноговым в своей режиссерской деятельности.

В задачи исследования входило:

- изучение литературы по теме исследования;
- рассмотрение режиссерской деятельности Г.А. Товстоногова в Большом драматическом театре и педагогической деятельности в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии;
- анализ Программы школы Г.А. Товстоногова;
- применение актерских тренингов в собственной работе в Детской киношколе «Клипашки».

Методологическую основу исследования составили труды: Беньяш Р.М., Старосельской Н.Д., Станиславского К.С., Товстоногова Г.А., Сарабьян Э. и др.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические положения и результаты выпускной квалификационной работы были изложены автором в докладах на четырех конференциях:

1) доклад «Инсценизация прозы по системе Г. Товстоногова» // II Международная научно-практическая конференция «Проблемы теории и практики постановки голоса» г. Саратов, 24-25 ноября 2015 года;

2) доклад «Музыкальный момент как одиночный этюд на органическое молчание по системе Г.А. Товстоногова» // Международной научно-практической конференции «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК: Проблемы методики музыкального образования» г. Саратов, 16 марта 2016 года.

3) доклад «Режиссерская школа Г.А. Товстоногова» // Пятая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского 22 апреля 2016 года;

4) доклад «Методика Георгия Александровича Товстоногова» // III Международная научно-практическая конференция студентов, магистров и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 24 мая 2016 года

- в статье:

Методика Георгия Александровича Товстоногова // Педагогическое образование: развитие личности средствами искусства: III Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных / Под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. – 472 с. С.119-126

Структура. Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, две главы, заключение, список использованных источников в количестве 28 штук и приложения.

Основное содержание работы. Во введении обосновывается актуальность исследования, показывается степень разработанности проблемы, ставятся: цель, задачи, указывается методологическая основа и структура работы.

В первом параграфе первой главы указывается, что темы выбрана не случайно, ведь в сентябре 2015 года Г.А. Товстоногову исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Он родился в Тбилиси. В 1931 году начал сценическую деятельность в качестве артиста и ассистента режиссера в Русском ТЮЗе города Тбилиси. Поставил спектакли «Предложение» Антона Чехова (1933), «Женитьба» Николая Гоголя (1934), «Музыкантская команда» Леонида Любашевского (1935), «Голубое и розовое» Александры Бруштейн (1936), «Троянский конь» Фридриха Вольфа (1937) и другие. В 1938 году Георгий Товстоногов окончил ГИТИС, где учился у Андрея Лобанова и Алексея Попова. В 1938-1946 годах являлся режиссером Русского драматического театра имени А.С. Грибоедова в Тбилиси. Первой его постановкой стала «Дети Ванюшина» Сергея Найденова (1938). За годы работы в этом коллективе поставил ряд спектаклей, наибольший резонанс из которых получили «Кремлевские куранты» Николая Погодина (1940), «Парень из нашего города» Константина Симонова (1941), «Школа злословия» Ричарда Шеридана (1942), «Ленушка» Леонида Леонова (1943), «Лисички» Лилиан Хеллман (1945). В 1946-1949 годах Товстоногов работал в Центральном детском театре в Москве, где поставил «Тайну вечной ночи» Игоря Луковского (1949, совместно с Анной Некрасовой) и «Где-то в Сибири» Ирины Ирошниковой (1949). Параллельно ставил спектакли в других театрах.

С 1949 года творческая деятельность режиссера связана с Ленинградом (Санкт-Петербургом). В 1950-1956 годах он был главным режиссером Ленинградского театра имени Ленинского комсомола (ныне Театр-фестиваль «Балтийский дом»). С 1956 года Товстоногов был главным режиссером Ленинградского академического Большого драматического театра (БДТ) имени М. Горького (с 1992 года имени Г. А. Товстоногова). Новому художественному руководителю были предоставлены широкие полномочия; из Ленинградского Ленкома Товстоногов пригласил на пост заведующей

литературной частью Дину Шварц; для проведения административной реорганизации БДТ директором театра был назначен Георгий Коркин.

Выступив с программным заявлением, Товстоногов пошел на рискованный шаг: из непомерно большой труппы Большого драматического он уволил почти тридцать человек, сделав ставку на мастеров и молодежь. Тщательный творческий подход помог ему собрать ансамбль уникальных актерских индивидуальностей, составивших лучшую драматическую труппу страны.

На одном из творческих вечеров, отвечая на вопрос о своем понимании задач театрального искусства, Георгий Александрович сказал о том, что бывают спектакли-ответы, а бывают спектакли-вопросы, он же выступает за спектакль-вопрос. Действительно в спектаклях Товстоногова всегда была проблема, он заставлял зрителя размышлять, сопереживать и сострадать. Его искусство менялось от спектакля к спектаклю. Но всякий раз он пытался прорваться к истине людских страстей.

Во втором параграфе первой главы говорится о том, Г.А. Товстоногов, кроме своей режиссерской деятельности в театре, также заведовал кафедрой режиссуры в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Вместе с режиссером и театральным педагогом Аркадием Иосифовичем Кацманом Георгий Александрович воспитал не одно поколение деятелей режиссуры. Мастера обучали студентов театрального института азам актерско-режиссерской профессии.

Товстоногов утверждал, что каждый студент-режиссер за время своего обучения должен освоить также и актерскую профессию, должен сам быть актером, чтобы уметь построить спектакль верно, воплощая свои замыслы в действия. Был рассмотрен учебный процесс в режиссерской школе Товстоногова, попытка осмыслить научно-обоснованный и проверенный многолетней практикой терминологический аппарат, разработанный Товстоноговым, описаны некоторые практические уроки мастера.

Вторая глава посвящена режиссерской школе Г.А. Товстоногова. *Первый параграф* посвящен программе, ведь в основе режиссерской школы Товстоногова – ее программа. Программа сочетает в себе определенную долю традиционности со своеобразием и новизной. Она строится последовательно и поэтапно, по принципу от простого к сложному. Диалектическое восхождение многих тем позволяет увидеть одно и то же явление в разных аспектах. Программа использует формы обучения, общие методики и частные приемы, прошедшие многолетнюю апробацию в России и за рубежом. К примеру, такие, как: синхронизация обучения актерскому мастерству и режиссуре; взаимосвязь теоретических лекционных занятий с практическими; комплексный характер обучения профессии; сочетание групповых и индивидуальных форм занятий. Научным и методическим стержнем программы являются метод действенного анализа пьесы и роли и метод физических действий, связанные как с проблемой поиска природы чувств и способа актерского существования в спектакле, так и с проблемой инсценизации прозы.

В программе вопросы актерского перевоплощения рассматриваются в контексте жанра произведения, его природы чувств. В ней предлагается использование новых форм режиссерского тренинга, в частности, – «зачины» как способ развития зрелищного мышления режиссеров. Программа предусматривает широкий спектр самостоятельной работы студентов; актуализируются темы семинарских занятий; вводятся различные формы научно-исследовательской деятельности студентов в процессе обучения. В программу включена работа с композитором, балетмейстером, художником по костюмам, сценографом; знакомство с техникой сцены, свето и звукоаппаратурой, с экономическими и технологическими проблемами организации репетиционного процесса, выпуска спектакля, его эксплуатации.

Школа дает своим ученикам надежный компас, чтобы они самостоятельно шли на дальнейший поиск, на эксперимент. Он не оберегает от ошибок и падений, но в руках людей любопытных и терпеливых

становится инструментом познания. Так, к примеру, метод действенного анализа пьесы и роли, лежащий в основе режиссерской школы, является важнейшим профессиональным инструментом: он – компас в руках режиссера, но тропинки и пути каждый раз надо выбирать новые и свои. Необходимо избегать копирования чужих идей, рабского следования «букве», применять не механический, а творческий подход к различным методикам режиссерской техники, сохранять свободный взгляд на профессию, независимость суждений.

В любой школе всегда есть элемент консерватизма. Но каждый художник обязан вырваться в неизвестность, за пределы «от» и «до». В этом сохраняется творческий дух школы.

Во втором параграфе излагаются актерские тренировки. Дело в том, что в обучении студентов театрального института актерско-режиссерскому мастерству Товстоногов использовал тренировки, которые со временем сложились в определенную методику, главным в которой было то, чтобы добиваться через психофизический тренинг верного и точного существования актера на сцене. Товстоногов специально не занимался актерским тренингом и не писал книг на эту тему подобно К.С. Станиславскому, М.А. Чехову или С.В. Гиппиусу. Но актерский тренинг существует. Это могут подтвердить десятки актеров и режиссеров, которым посчастливилось учиться и работать у Товстоногова. Каждый актер, работавший под его началом, каждый режиссер, обучавшийся у него на курсе, проходил уникальную школу, неотъемлемой и главнейшей частью которой был актерский тренинг. Да, этот тренинг не составлен в систему, не описан в специальном пособии – но все же актерский тренинг по Товстоногову существовал и существует. Его ученики, ученики его учеников используют товстоноговский тренинг в своей ежедневной творческой работе с актерами. Для изучения актерско-режиссерской профессии, освоения всех тонкостей, мастер применял актерский тренинг, добиваясь через психофизический тренинг верного и точного существования актера на сцене.

В основу тренинговых упражнений легла практика работы Товстоногова над пьесой (полностью – от выбора пьесы и ее анализа до сценического воплощения), работа над ролью и этюдные занятия. Актерским тренингом по Товстоногову нужно заниматься индивидуально (в этом заключается и его простота и доступность, но в то же время и особая сложность)

Большую часть этих упражнений составляет так называемый интеллектуальный тренинг – работа с воображением, чтение пьес, разбор отрывков, повседневные наблюдения и их анализ. Это нелегкий труд, который требует больших затрат психической и умственной энергии. Но именно эти упражнения позволят улучшить память, развить гибкость психики и увеличить свою внутреннюю эмоциональную «энергоёмкость» – то, без чего немислима актерская профессия. Кроме того, интеллектуальный тренинг поможет глубже проникнуть как в психологию отдельного человека, так и больших социальных групп. А ведь именно в раскрытии человеческой психологии и состоит задача искусства вообще и театрального в частности. Остальную часть составляет действенный тренинг, в котором даются упражнения на физические действия. Не рекомендуется сразу приступать к нему: все задания действенного тренинга неразрывно связаны с упражнениями тренинга интеллектуального. Без выполнения заданий первой части тренинг физических действий будет не просто неэффективен, но может даже повредить. Однако это не значит, что действенным тренингом можно заниматься только после того, как все задания интеллектуального тренинга будут пройдены. Тренинги можно чередовать.

Вдохновившись данной методикой, таким подходом к преподаванию актерского мастерства, автор ВКР использовал отдельные тренинги в своей собственной работе в Детской киношколе «Клипашки». Возможность применить методику на практике, позволила более глубоко и детально понять действенность тренингов в подготовке будущих актеров.

В заключении изложены основные выводы. В Детской киношколе «Клипашки» г. Саратова на занятиях с детьми подросткового возраста

некоторые виды тренингов, разработанные Товстоноговым, были использованы автором ВКР. Среди них были как интеллектуальные, направленные на развитие воображения, памяти, эмоциональности, так и более активные и действенные упражнения, конкретно направленные на «физику» будущего актера. Среди них: распознавание мотивов, тренинг наблюдения, тренинг обстоятельств, сверхзадача, впечатление и видение, тренинг воображения, тренинг восприятия, тренинг физического действия, тренинг импровизации.

В Приложении представлен фотоматериал.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ

1. Иванчук Л.А., Шевченко Е.П. Методика Георгия Александровича Товстоногова // Педагогическое образование: развитие личности средствами искусства: III Международный сборник научных статей студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных / Под ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Наука», 2016. – 472 с. С.119-126