

Проте, мистецтво цирку активно розвивається, з кожним роком культурне життя країни збагачується різноманітними цирковими виставами, поширюється гастрольна діяльність зарубіжних циркових колективів, що безперечно сприяє культурному і духовному міжнародному обміну. Циркове мистецтво займає особливе місце в просторі соціокультурної діяльності, вирізняючись високим ступенем значущості для суспільства.

Література:

1. Баринов В. А. Художественно-образная структура циркового искусства : монография. Москва : МГУКИ, 2005. 192 с.
2. Мельник І.П. Специфіка діяльності аматорських колективів у контексті українського циркового мистецтва. Молодий вчений. 2018. № 4(1). С. 240-243. Режим доступу: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4\(1\)_57](http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_4(1)_57). (Дата звернення: 15.03.2019.)

**Гордєєв Сергій Іванович,
заслужений діяч мистецтв України,
кандидат мистецтвознавства, професор,
завідувач кафедри режисури
Харківської державної академії культури**

К ПРОБЛЕМЕ ПОИСКОВ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ (из опыта подготовки актеров и режиссеров)

Одним из весомых факторов формирования и общекультурного развития личности в театральных институтах, вузах культуры и искусств является сценическое искусство. Поиски современной личностно ориентированной системы художественного образования будущих актеров и режиссеров театра направлены на выявление эффективных форм и методов модернизации учебно-воспитательного процесса. Поэтому актуальным

является исследование отечественных и зарубежных историко-педагогических достижений в преподавании режиссуры и актерского мастерства в вузовской практике и решении проблем, с которыми сталкивается современный театр.

Наука о режиссуре и актёрском искусстве, разработанная в XX в. К. С. Станиславским, В. И. Немировичем-Данченко, А. Д. Поповым, М.О. Кнебель, Г. А. Товстоноговым, А. А. Гончаровым и развитая ведущими мастерами современного театра, является прочной методологической и научно-теоретической базой для подготовки специалистов высшей квалификации.

В современном театре роль режиссера как руководителя и воспитателя творческого коллектива, умеющего направить отдельные артистические индивидуальности на решение общей художественной идеи, особенно возросла. «Нельзя не учитывать, что профессия режиссёра требует лидерских качеств. Режиссёр не только организует творческий процесс коллективного сочинения спектакля, но и, в конце концов, несет ответственность за результат» [1, 20]. Кроме того, он воспитывает актеров в духе общего понимания задач сценического искусства, единого творческого метода. Поэтому сегодня одним из важнейших принципов подготовки в художественном вузе должна быть органическая связь и взаимодействие при изучении основ режиссуры и актерского мастерства. Причем усвоение элементов сценического искусства на режиссерском отделении необходимо подчинить задаче ввести студента в творческую лабораторию актера и тем самым подготовить его к будущей самостоятельной работе с актерами. Таким образом, основную часть курса режиссуры должен составлять раздел «работа режиссёра с актером». Известный театральный критик Д. Трубочкин, анализируя современное состояние актерского образования, подчеркивает, что «в научных работах о театре в наши дни отступило на второй план искусство актера с огромным набором его профессиональных проблем. Этот факт, отмеченный исследователями не однократно, является

важным показателем складывающейся художественной системы и соответствующей научной парадигмы» [2, 95]. Практика показывает, что режиссер должен получить в вузе основные навыки сложной и многосторонней работы с актером по созданию образа, он должен быть чутким педагогом, внимательным к особенностям индивидуального актерского дарования, уметь помочь актерам найти себя в роли, сплотить их в единый творческий ансамбль.

Кроме того, по мнению выдающегося режиссёра и педагога Л. Додина, в процессе обучения «необходимо спровоцировать у студента-актера желание преодолеть трудности, так как современному мозгу необходимы соответственные времени нагрузки. Учиться молодые люди должны на самом сложном <...>. Я думаю, что молодежь нуждается в перегрузках интеллектуальных, душевных, физических <...>. Мы будущим артистам зачастую облегчаем жизнь, а мне кажется, надо сразу задать какой-то масштаб, расстояние, которое может быть даже и не возможно перепрыгнуть, но пусть возникает желание это совершить» [3, 264, 285].

Таким образом, в период творческого становления, будущий актер должен овладеть навыками работы с режиссёром над ролью, а режиссер – научиться владеть всем сложным комплексом построения спектакля, развивать в себе способность образного видения пьесы в действии, мизансценах, ритме, во всех элементах режиссёрского видения. Единство замысла с его конкретно-художественным воплощением – профессиональная основа режиссуры.

Исходя из глубокого понимания развития современного театра, будущему художнику необходимо глубоко изучать и знать учение К. С. Станиславского, которое приобрело мировое значение в театральной педагогике.

Важнейшим эстетическим принципом системы К. С. Станиславского является стремление к настоящей художественной правде. Мастерство режиссёра, по Станиславскому, заключается, в умении раскрыть замысел

драматурга с помощью всех сценических компонентов театра. Принципиальное значение понятия сверхзадача в системе К. С. Станиславского заключается в том, что она утверждает ведущую роль драматургии в театральном искусстве, подкрепляет обусловленность сценического творчества драматургическим произведением, его содержанием стилевыми и жанровыми особенностями. От режиссера требуется глубокое понимание и ясное, точное определение сверхзадачи и сквозного действия спектакля.

В связи с возрастанием роли режиссёра как творческого руководителя театрального коллектива особенно актуальными выглядят сегодня положения учеников К. С. Станиславского – В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова о том, что режиссёрское искусство имеет свои законы, это профессия, которая требует наличия определенных данных, совершенной сценической подготовки, постоянного открытия новых путей в творчестве. Вот почему в поисках форм и методов модернизации театрального образования в художественных вузах рядом с системой К. С. Станиславского, теоретическим и практическим наследием его учеников, соратников и последователей, необходимо основательно изучать и другие педагогические системы, опыт воспитания творческой молодежи мастерами современного мирового театра.

Традиционными формами обмена педагогическим опытом, который очень важен для решения методических проблем и поиска эффективных путей развития современной театральной школы, есть методические семинары, научные конференции, курсы повышения квалификации и др. Одной из популярных форм педагогического общения так же стали и фестивали театральных школ, которые дают представление об уровне подготовки современной театральной молодежи. В Украине – это, прежде всего, международный фестиваль «Вдохновение», который с 2007 г. проводится на базе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого. В России – международный

театральный фестиваль «Подיום», организатором которого является театральный институт имени Б. Щукина (Москва) и фестиваль «Будущее театральной России» Ярославского театрального института (Ярославль).

Данные студенческие форумы характерны особой творческой атмосферой и неповторимым стилем, стремлением к пониманию различных культур, народов, мировоззрений. Они так же являются «площадкой» для новаторских тенденций, местом проведения мастер-классов выдающимися мастерами театра, ярких дебютов студентов, молодых актеров и режиссёров. Педагогам театральных учебных заведений фестивали дают возможность познакомиться с различными театральными школами и методиками преподавания сценического искусства, студентам же – обогатиться новыми творческими идеями, испытать первый успех и признание.

Если же вернуться к педагогическим проблемам, которые рассматриваются в рамках подобных фестивалей, семинаров и конференций, то можно увидеть, что одним из самых острых является вопрос, связанный с понятием «театральная школа». Разница в подготовке выпускников столичных театральных школ и выпускников провинциальных вузов очень заметна, и что интересно: это далеко не всегда разница дарований. Практика показывает, что существует разный уровень театральной педагогики. Талантливых студентов можно увидеть почти во всех учебных спектаклях. Но в них можно увидеть и недостаточную подготовленность к профессии. Последние фестивали творческой молодежи Украины и России показали панораму того, что мы имеем в качестве нашего театрального будущего, выявили множество проблем, в том числе, связанных с поиском инновационных методик воспитания актера и режиссёра, и получением студентами крепкой театральной школы, которая будет способствовать подготовке творцов современного театра.

Литература:

1. Женовач С.В. О режиссерском мышлении. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Москва : ГИТИС, 2008. № 4. С. 19–20.
2. Трубочкин Д. О статусе искусства актера в современности: опыт Сатирикона. Вопросы театра. 2019. № 3 – 4. С. 95–105.
3. Додин Л.А. Диалоги с миром. Санкт-Петербург : Балтийские сезоны, 2013. 500 с.

**Абрамович Олена Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри режисури та майстерності актора
Київського національного університету культури і мистецтв**

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

У свідомості багатьох людей ще живе образ «народного учителя» початку ХХ століття, наділеного багатьма чеснотами. Саме тими, на які звертали увагу ще античні мислителі в межах пайдейї. Сьогодні ж ситуація така, що, з одного боку, професія педагога стала масовою, з іншого – немає наукових основ відбору молоді в «учительство». Однак у цій соціальній сфері повинна виховуватися особливо відповідальна еліта, здатна виконувати важливі державні та культурні завдання, тому що смисл життя і діяльності педагога пов'язаний з буттям самої держави, яка не має майбутнього поза молоддю. Професійно-педагогічна еліта повинна задавати соціокультурні та моральні зразки для всіх інших спільнот. При цьому навчальний заклад – це не фірма з надання освітніх послуг, а культурно-освітній центр.

Педагогічну майстерність можна розглядати з різних точок зору. З одного боку, це найвищий рівень професійної діяльності педагога, з іншого – успішне творче вирішення найрізноманітніших завдань, що стоять перед