

ПОДГОТОВКА БАЛЕТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ СЦЕНЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ

УДК 792.02 : 792.8

<http://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-245-110-118>

Павел Борисович НОВОСЕЛОВ,

ФГБОУ ВО «Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой», аспирант; СПб ГБУК «Михайловский театр», должность: режиссер. e-mail: paknock@yandex.ru

Аннотация: Анализ образовательных и рабочих программ дисциплин ведущих профильных хореографических российских вузов свидетельствует об отсутствии универсального и всестороннего подхода в получении студентами компетенций, связанных с техникой сцены и технологией постановочного театрального процесса. Развитие современных средств оформления музыкального спектакля ставит перед системой профессионального образования новые задачи, связанные с более широким пониманием компетентности не только хореографов, но и всех балетных специалистов.

Ключевые слова: техника сцены; технология постановочного процесса; искусство балетмейстера; подготовка режиссера, ведущего спектакль.

Для цитирования: Новоселов П.Б. Подготовка балетных специалистов в области техники сцены в музыкальном театре// Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2022. № 2 (45). С. 110-118. <http://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-245-110-118>

TRAINING OF BALLET SPECIALISTS IN THE FIELD OF STAGE TECHNIQUE IN MUSICAL THEATER

Palev B. Novoselov, Vaganova Ballet Academy,

PhD student Mikhailovsky theatre, e-mail: paknock@yandex.ru

Abstract: The analysis of educational programs and work programs of disciplines of the leading specialized choreographic Russian universities and colleges indicates the absence of a universal approach to students' acquisition of competencies related to the stage technique and the staging theatrical process technologies. The development of modern stage technologies of a musical performance sets new challenges for the education system not for choreographers only but other ballet specialists.

Information methods of implementation of edutainment technologies (information, case method, project method) that can be successfully integrated into the educational process for the formation of information and legal competence of law enforcement officers.

Keywords: stage technique; the staging process technology; the mastership of choreographer; stage manager education

For citation: Novoselov P.B. Training of ballet specialists in the field of stage technique in musical theater. Culture and Education: Scientific Informational Journal for Universities of Culture and Arts. 2022. no. 2 (45). pp. 110-118. <http://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-245-110-118>

Балет всегда был и остается синтетическим жанром, продуктом интеграции нескольких видов искусств и коллaborации множества людей различных театральных специальностей. В наше время эти процессы достигли качественно нового уровня, в немалой степени благодаря использованию новейших технических средств, что ставит перед системой балетного образования новые задачи, связанные с расширением профессиональной культуры и развитием дополнительных компетенций [1, 7, 12]. Подготовка балетных специалистов ведется по трем основным направлениям: исполнители (артисты балета), балетмейстеры-постановщики, иными словами хореографы, и балетмейстеры-репетиторы, они же педагоги-репетиторы. Рассмотрим, каким образом компетентность в вопросах техники и технологии сцены связана с профессиональной деятельностью данных специалистов.

Балетмейстеры-постановщики (хореографы). Практика показывает, что иногда молодые балетмейстеры недостаточно свободно ориентируются в вопросах взаимодействия участников постановочного процесса, в понимании своих задач в последовательности оформления собственной постановки. Хореограф должен находиться в едином понятийном поле со своими коллегами, сотрудниками постановочной части театра, разбираясь в специфике их работы и уметь выстраивать свою деятельность в соответствии с техническими возможностями сценической площадки [3, 4]. Более того, балетмейстер-постановщик в процессе создания балета должен мыслить не только хореографическими категориями, но и категориями выразительных средств сценического комплекса. На практике очень часто хореограф является автором идеи основных оформительских особенностей своего спектакля. Подобная креативная способность балетмейстера, даже будучи врожденной, тем не менее должна основываться на определенных знаниях о том, как устроен театр и сцена, должна пройти своеобразную огранку специальной подготовкой, в противном случае любой замысел рискует остаться нереализованным. В рамках образовательного процесса это должно решаться на основе приобретения профессиональной коммуникативной компетенции, а также соответствующих знаний, умений и навыков в области технологии постановочного процесса [2, 13].

Балетмейстеры-репетиторы (педагоги-репетиторы). В последнее время в практике балетного театра сформировалась новая функциональная особенность деятельности педагога-репетитора: возникла необходимость в специалисте, который может дать комплексную оценку прошедшему в рамках репертуара спектаклю не только с хореографической точки зрения, но и с позиций точности действий постановочной части, аутентичности оформления, следования замыслам постановщика [3]. Для того, чтобы дать подобную оценку продемонстрированному спектаклю, необходимо знать целый ряд особенностей его проведения, взаимосвязей хореографии

со световыми переходами, переменами декораций и проч. Инсайдерское название такой трудовой функции: «репетитор, ответственный за спектакль». Безусловно, данная деятельность должна быть подкреплена соответствующей компетентностью, связанной с техникой сцены и технологией проведения спектакля, что, в свою очередь, требует актуализации процесса подготовки педагогов-репетиторов.

Исполнители (артисты балета). В данном случае понимание того, каким образом функционирует сценический комплекс, как взаимосвязана работа сотрудников различных подразделений постановочной части влияет и на безопасность сценической деятельности артистов, и на их профессиональную культуру, и, в конце концов, на способность успешно разрешать различные кризисные ситуации, которые могут возникать в ходе проведения спектакля. Дело в том, что театральное представление – это процесс, основанный на взаимодействии различных театральных служб и регламентированный заранее условленным тайм кодом, в балетном спектакле – музыкой. Это значит, что, если во время спектакля возникает нештатная ситуация (данный термин может быть связан не только с безопасностью, но и с творческим процессом), разрешить ее необходимо за время, обусловленное данным тайм кодом: сценическим действием или музыкой. Успешность своевременного разрешения нештатной ситуации напрямую связана с пониманием артистами балета зон ответственности сотрудников театральных служб, последовательности проведения перемен. Базовое понимание данных закономерностей должно быть неотъемлемой частью процесса подготовки артистов балета.

Однако, практика показывает, что все указанные группы балетных специалистов, при высоком общем и профессиональном уровне подготовки, не в полной мере обладают необходимой компетентностью в сфере, связанной с техникой театра и современными постановочными технологиями. Это вызывает противоречие между современными запросами к компетентности балетных специалистов и уровнем их подготовленности к выполнению профессиональных обязанностей.

На основании вышеизложенного была определена цель исследования: проанализировать систему профессиональной подготовки балетных специалистов для определения дисциплин, направленных на приобретение компетенции в сфере техники театра и современных постановочных технологиях.

Значимым маркером в изучаемом вопросе может считаться организация подготовки к виду деятельности «режиссер, ведущий спектакль», поскольку это именно та театральная специальность, при обучении которой может быть сформировано понятийное поле, своеобразный тезаурус, обеспечивающий компетентность балетных специалистов в сфере техники и технологии театра.

Необходимо учитывать, что хореографическое театральное искусство имеет ряд особенностей. Во-первых, основным выразительным средством балетного спектакля является язык человеческого тела, а также пластическое и композиционное взаимодействие групп балетных исполнителей. Во-вторых – в подавляющем большинстве случаев балетный спектакль связан с музыкой, причем, в отличие, например, от оперы, музыкальное сопровождение в современном балете может быть любого жанра и направления, в том числе и изначально не предназначенная для использования совместно с танцем. Музыка определяет характер танцевального движения, темпо-ритм и манеру исполнения. Однако, для постановки и проведения балетного спектакля важно понимание музыки не только как выразительного средства, но и как регламентирующего тайм кода, от которого зависит сценическое действие. В-третьих – реализация балетного спектакля требует наличия особым образом оборудованного пространства сцены. В-четвертых – одним из значимых выразительных средств в балете является сценическое оформление: декорации, костюмы, сценический свет и реквизит. На создание и воспроизведение сценического оформления спектакля направлены усилия огромного сложно организованного коллектива постановочной части театра, их деятельность подчинена целому ряду закономерностей и нормативов. Как любое театральное действие, балет – это фабрика грез, но ключевым в данном контексте является слово «фабрика», выраждающее технологическую природу данного вида деятельности. Современный театр ищет новые пути, использует новые технологии в сценическом оформлении, что делает процесс проведения спектакля относительно более сложным. В этой связи устройство сценического комплекса, взаимодействие творческих и технических работников театрального производства, сама технологическая последовательность постановки и демонстрации спектакля также должны быть предметом изучения при подготовке балетных специалистов. Кроме того, необходимость понимания на профессиональном уровне техники танца, возникает необходимость базового хореографического образования у всех балетных специалистов [3, 4, 5, 6, 14], и режиссер, ведущий балетный спектакль не может быть в данном случае исключением.

На практике подготовка ведущего режиссера носит в России самообразовательный характер или сводится к средневековому ремесленному типу обучения. В то же самое время, в американской и европейской театральных сферах существует специальность режиссера сцены (stage manager), обладающая собственной системой подготовки. Наибольшее распространение подготовка данных специалистов получила в американской школе. В качестве примера можно привести Перчейз колледж (Purchase College) [18] и Фредония колледж (Fredonia College) [19], оба образовательных учреждения входят в конгломерацию Государственного университета

Нью-Йорка (State University of New York). В них в течение четырех лет обучения будущими специалистами происходит освоение целого комплекса специальных компетенций, включающих основы постановочной работы, сценический менеджмент, основы светового и звукового сопровождения спектаклей, историю театра, технологию создания сценических костюмов, музыкальную грамоту и даже основы сценического боевого искусства. Подобная же программа подготовки существует и в других специальных образовательных организациях США, таких как Эмерсон колледж (Emerson College), находящийся в Бостоне, штат Массачусетс [17], Школа искусств при Университете Северной Каролины (University of North Carolina, School of Arts) [16] и других высшие учебные заведения. В Великобритании наибольшую известность в сфере подготовки интересующих нас специалистов имеет Королевская Академия драматических искусств (Royal Academy of dramatic art), обучение в которой позволяет приобрести степень бакалавра в технике театра и управлении сценой (Foundation degree in technical theatre and stage management) [15].

Этот далеко не полный список учебных заведений, занимающихся подготовкой специалистов в области театральных технологий, приводится с целью показать степень внимания к этому вопросу со стороны западных коллег и широты наполнения компетентности будущих специалистов. Стоит отметить, что при этом отсутствует целенаправленная подготовка режиссеров, ведущих именно балетные спектакли.

Рассмотрим, что же предлагает российское высшее образование для подготовки балетных специалистов в сфере техники сцены и постановочных технологий, какие его элементы на сегодняшний день могут быть применимы для подготовки режиссеров, ведущих балетный спектакль.

В процессе изучения данного вопроса были проанализированы образовательные и рабочие программы дисциплин четырех российских ведущих образовательных организаций в сфере хореографии: Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Российского института театрального искусства – ГИТИС.

В Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой обозначенную нишу по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль Искусство хореографа / Искусство балетмейстера занимает дисциплина «Театральное здание, сценическая техника и технологии». Содержание дисциплины заключено в 9 базовых темах, которые в хронологической последовательности раскрывают перед студентами историю развития сценического театрального пространства, принципов оформления спектакля разных эпох и лишь в небольшой степени содержат данные о современных театральных технологиях. Весь материал ни в историческом

ракурсе, ни в прикладном аспекте не представлен применительно к балетным постановкам.

Студентам по направлению подготовки 52.04.01 (профиль Искусство балетмейстера-постановщика) адресована дисциплина «Сценическая техника в балетном театре». Цель дисциплины изучить возможности, предоставляемые техническим оборудованием сцены, для воплощения творческого замысла постановщика.

Стоит отметить, что перечисленные дисциплины предназначены исключительно для хореографов, в то время как, педагогам-репетиторам и артистам балета они не читаются.

Московская государственная академия хореографии предлагает студентам по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль «Искусство балетмейстера» для достижения компетентности в области техники и технологии сцены в блоке «дисциплины по выбору», предмет «История костюма, сценография» [8]. Анализ аннотации рабочей программы позволяет сделать вывод, что дисциплина посвящена истории сценического костюма и сценографии, понятийному аппарату и «специфической терминологии истории театральной декорации и костюма», работе «с представленными художником эскизами костюмов». Хотя сфера сценического оформления спектакля заявлена как объект изучения, теория устройства театрального здания, сцены, вопросы современных сценических технологий и театрального производства остаются за рамками данной дисциплины.

Наиболее широкий охват компетенций в области технологии театральной постановки достигнут в образовательных программах Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Здесь, на направлении подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство», профиль: балетмейстер-постановщик реализуется дисциплина «Методы постановочной работы». Среди задач изучения дисциплины в контексте рассматриваемой проблемы хочется выделить стремление к приобретению навыков составления и соблюдения алгоритма создания спектаклей, понимания специфику взаимодействия различных служб, участвующих в процессе постановки спектакля, включая психологические особенности коммуникации, позволяющие эффективно реализовывать профессиональные функции.

Будущим балетмейстерам-постановщикам и балетмейстерам-репетиторам адресованы дисциплины:

1. История сценографии – направлена на освоение знаний о развитии театрально-декорационного искусства, его форм и стилей в историческом дискурсе, а также ознакомление с видами пространственной организации сцены и взаимосвязи художественного оформления и общего творческого замысла постановки.

2. Сценическое оформление спектакля – направлена на освоение принципов оформления спектакля и формирование индивидуального подхода к их реализации.

Необходимо отметить, что в Консерватории в смежном направлении подготовки 52.05.02 профиль «Режиссура театра» компетентность выпускников обеспечена более современно и широко. Недостающий балетному образованию вектор здесь задают следующие дисциплины:

1. Ведение спектакля – направлена на освоение компетенций, необходимых режиссеру, ведущему спектакль, включая приобретение соответствующих навыков, основанных на теоретическом и практическом изучении материально-технической составляющей сценического пространства, практических занятий, включающих проведение спектакля, использование пульта ведущего режиссера, организацию взаимодействия творческих и технических служб театра [10]. Заметим, основываясь на рабочей программе дисциплины, что практическая часть данного курса опирается только на оперные спектакли, поэтому в существующем виде он не вполне пригоден для подготовки балетных специалистов.

2. Техника сцены – посвящена вопросам технического обеспечения театрального пространства, технологии постановочной работы, постановке творческих задач и контроля их выполнения ответственными службами [11].

Хотя повышение профессионального уровня балетных специалистов на практике не ассоциируется с данным направлением подготовки, само наличие подобного образовательного опыта в сфере музыкального театра открывает перспективу дальнейшего совершенствования образовательных программ в области хореографического искусства.

Российский институт театрального искусства – ГИТИС предлагает для обеспечения компетентности в области техники сцены и технологии спектакля студентам (специальность 52.03.01 «Хореографическое искусство», образовательная программа «Искусство балетмейстера») дисциплину «Художественное оформление балетного спектакля» [9]. Название дисциплины определяет рамки, за которыми остается ряд вопросов, связанных с технологией театрального постановочного процесса, необходимых для изучения будущими балетными постановщиками и репетиторами.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что современные реалии требуют более глубокого подхода к формированию компетентности балетных специалистов в сфере техники и технологии постановочного процесса. Помимо этого, необходимо распространить формирование данной компетенции не только на хореографов, но и артистов балета, и педагогов-репетиторов.

Учитывая специфику балетных постановок, а также цели и задачи будущей профессиональной деятельности балетных специалистов, необхо-

дима специальная дисциплина, основанная на принципах унификации и адаптации суммы знаний, относящихся как к устройству сценического пространства, так и к технологической последовательности создания балетного спектакля. Таковой дисциплиной может стать «Техника и технология постановки и демонстрации балетного спектакля», находящаяся в данный момент на этапе разработки и апробации.

В заключение хочется добавить, что технологию постановки спектакля следует рассматривать не только как процесс взаимодействия человека и театральной техники, но как взаимодействие человека с человеком, как цепь обязательных согласованных действий создателей спектакля в ходе постановки. Особое внимание следует уделить процедуре проведения спектакля в пост-постановочной фазе, когда следование технологии позволит сохранить как можно дольше силу эмоционального воздействия и художественность балетного представления на уровне премьерного. Образовательный процесс, построенный на данных основаниях, безусловно будет способствовать достижению профессиональной компетентности театральными, и, в частности, балетными специалистами.

Список литературы

1. Асылмуратова А. А., Исаков В. М. Основы организации эффективных систем в театрально-концертной и образовательной сферах искусств. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2010. 237 с.
2. Базанов В. В. Технология сцены. Москва: Импульс-свет, 2005. 391 с.
3. Захаров Р. В. Сочинение танца. 2-е изд. Москва: Искусство, 1989. 235 с.
4. Лопухов Ф. В. Хореографические откровенности. Москва: Искусство, 1972. 215 с.9
5. Масленников П. Ю. Направления совершенствования системы подготовки научно-педагогических кадров в области педагогики хореографии // Материалы V-й международной научно-практической конференции Актуальные вопросы медико-биологического сопровождения хореографии и спорта. Санкт-Петербург: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2019. С. 209–215.
6. Масленников П. Ю. Начальный отбор в системе профессиональной подготовки артистов балета : монография. Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2022. 232 с.
7. Новоселов П. Б. Профессиональное функционирование балетных специалистов в контексте современного постановочного процесса // Научное мнение. 2020. №5. С. 118–124. DOI: 10.25807/PBN.22224378.2020.5.118.124.
8. Рабочий учебный план по программе бакалавриата, направление 52.03.01 Хореографическое искусство, профиль Искусство балетмейстера [электронный ресурс] // Официальный сайт Московской государственной академии хореографии. URL: https://balletacademy.ru/upload/sveden/edu/uch_plan/uch-plan_05.pdf (дата обращения: 24.03.2022).

9. Образовательная программа по направлению подготовки «Искусство балет-майстера» [электронный ресурс] // Официальный сайт Российского института театрального искусства—ГИТИС. URL: <https://old.gitis.net/sveden/education%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0> (дата обращения: 24.03.2022).
10. Рабочая программа дисциплины «Ведение спектакля» Специальность 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета) Специализация Режиссура музыкального театра [электронный ресурс] // Официальный сайт Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. URL: https://www.conservatory.ru/sveden/files/REGH_MT_RPD_Vedenie_spektaklya_3_2021.pdf (дата обращения: 24.03.2022).
11. Рабочая программа дисциплины «Техника сцены» Специальность 52.05.02 Режиссура театра (уровень специалитета) Специализация Режиссер музыкального театра [электронный ресурс] // Официальный сайт Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. URL: https://www.conservatory.ru/sveden/files/REGH_MT_RPD_Teknika_sceny_3_2021.pdf (дата обращения: 24.03.2022).
12. Русинова С. А., Чан Б. Основные педагогические принципы при подготовке хореографов // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2011. № 1 (25). С. 179–190.
13. Свобода И. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии. Москва: ГИТИС, 2022. 192 с.
14. Фомкин А. В. Балетное образование: традиции, история, практика : монография. Санкт-Петербург: Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2013. 643 с.
15. FdA in Technical Theatre & Stage Management [электронный ресурс] // Официальный сайт RADA. URL: <https://www.rada.ac.uk/courses/foundation-degree-technical-theatre-stage-management/> (дата обращения: 27.03.2022).
16. School of Design & Production [электронный ресурс] // Официальный сайт University of North Carolina, School of Arts. URL: <https://www.uncsa.edu/design-production/index.aspx> (дата обращения 22.03.2022).
17. Stage & Production Management [электронный ресурс] // Официальный сайт Emerson College. URL: <https://www.emerson.edu/academics/academic-departments/performing-arts/undergraduate-degrees/stage-production-management> (дата обращения: 27.03.2022).
18. Theatre Design/Technology [электронный ресурс] // Официальный сайт Purchase College State University of New York. URL: <https://www.purchase.edu/academics/theatre-design-technology/> (дата обращения: 27.03.2022).
19. Theatrical Production and Design [электронный ресурс] // Официальный сайт Fredonia College State University of New York. URL: <https://www.fredonia.edu/academics/colleges-schools/college-liberal-arts-sciences/theatrical-production-and-design/> (дата обращения: 27.03.2022).