

СОЗДАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРА: ОТ СТЕРЕОТИПОВ К АВТОРСКОМУ ПОДХОДУ

АННОТАЦИЯ

Театральная сфера России представлена государственными и частными театрами, репертуарными и антрепризными постановками, всеми видами и жанрами театрального искусства. Кроме того, значительная доля коллективов остается в области любительского театрального творчества, многие из которых позиционируют себя как авторские независимые театры.

В статье рассматриваются проблемы стереотипного подхода к созданию любительского театрального коллектива, предлагаются методы формирования у студентов-режиссеров творческого подхода к сочинению авторской модели современного театра, имеющего свое самобытное, уникальное лицо. Автор рассматривает проблему создания авторского театра через ретроспективный анализ, приводит примеры из практики российских деятелей культуры К.С. Станиславского и Н.И. Немировича-Данченко, доказывая гипотезу об успешном построении авторского театра только через творческий подход. Театр как произведение искусства – главный тезис статьи.

Основная цель статьи – доказать необходимость формирования у будущих режиссеров любительских театров творческого подхода к деятельности. На стадии обучения в образовательной организации у студента следует поддерживать стремление к поиску новых форм авторского театра, нацеливать на авторское проектирование театрального коллектива. Используя деятельностный подход в обучении и воспитании будущих режиссеров любительских коллективов, преподаватели могут применять приемы, направленные на развитие фантазии и отхода от стереотипизации, например, игровое моделирование.

Успешная деятельность по созданию авторского театра, как и поиск своего театра является отражением личности самого режиссера. В первую очередь процесс создания театра – творческий, и уже затем коммерческий. Авторский театр будет успешным только тогда, когда будет интересен не только участникам коллектива, но и зрителям, критикам и, как следствие, спонсорам.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Высочайший спрос на образовательные программы «Актерское искусство» и «Режиссура театра», потребность в профессиональных кадрах, разрастающаяся сфера частных театров, театральных студий и любительских театральных коллективов свидетельствуют о том, что театральное искусство является необычайно востребованным как создателями, так и зрителями и остается пространством для развития и эксперимента.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА

Выпускник режиссерской кафедры, планируя создание своего театра, как правило, ориентирован на ряд стереотипных, стандартных процедур, которые ему предстоит пройти для достижения

своей цели: найти базу для создания коллектива, наметить план работы, провести рекламную кампанию, организовать набор сотрудников и труппы, начать занятия и репетиции и так далее. Но театр – это не набор стандартных действий, это в первую очередь творческий подход.

Целью данной статьи является описание методики проектирования авторского театра. В статье рассматриваются исторические примеры создания театра, исследуется соотношение стандартизации и творчества в процессе проектирования театра. Описываются педагогические способы формирования творческого начала у студентов – будущих режиссеров любительских коллективов и авторских проектов.

Для обобщения теоретического и эмпирического материала нами используются общие и специализиро-

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Жабровец Марина Владимировна
Тюменский государственный институт культуры

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Театр, любительский театр, проектное мышление, учебно-игровое моделирование, творчество, стереотипизация, конкурентоспособность.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Жабровец М. В. Создание любительского театра: от стереотипов к авторскому подходу // Управление культурой. 2023. № 2 (6). С. 18–23.

ванные методы научного исследования – метод исторического сравнительного анализа, анализ и синтез, контент-анализ используются нами в обобщении теоретического и эмпирического материала.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для понимания сути такого явления, как авторский театр, необходимо сформулировать его определение. Поиск собственного, авторского художественного языка в искусстве – проблема давняя. С приходом «эпохи» режиссерского театра, в начале XX в., авторство постепенно перешло от драматурга к создателю спектакля – режиссеру. Авторские театры В. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, А. Я. Таирова, Б. Брехта прочно закрепились в истории театрального искусства. Однако, уже в начале XXI в., «проблема автора в театре обостряется в связи с кризисом театра режиссерской формации. На фоне постмодернистской идеи «смерти автора» аксиома театра XX столетия, утвердившая режиссера в статусе автора спектакля, проверяется новыми формами авторства» [1].

Сегодня можно найти десятки авторских театров, которые признаны не только деятелями театра, искусствоведами, но и зрителями. К примеру, авторский почерк Н.В. Коляды, создателя частного театра в Екатеринбурге, узнаваем на любых театральных площадках [2], феномен пермского театра «У моста», также определяется личностью режиссера-создателя театра С. П. Федотова [3].

Авторским театр, по нашему убеждению, может быть как профессиональный, так и любительский, что доказано опытом работы режиссеров в разных театральных институциях [4]. В современных социокультурных условиях стираются грани между профессиональным и любительским театром [5]. В научной литературе (искусствоведческой, театроведческой, культурологической), как это ни парадоксально, нет четкого и общепринятого определения авторского театра (в отличие от авторского кино). Научных исследований, раскрывающих суть феномена «авторского театра», или статей, посвященных теме авторского театра, крайне мало [6, 7]. В одной из статей мы находим следующее определение: «Авторский театр – это театр, которому присуща некая отстраненность от обстоятельств пьесы для развития более глубокого формирования личностного взгляда на героя. Драматургический материал в совокупности с собственным жизненным и творческим опытом используется режиссером и актерами как инструмент в создании ситуационной импровизации, порой несущей иронию над театральными штампами и далеко не вписывающейся в каноны академического театра» [8]. В применении к авторскому театру употребляются такие эпитеты, как «экспериментальный», «нетрадиционный», «авангардный». Однако «синтезируя самые различные элементы, авторский театр не замыкается на каком-либо, так как ни один из них не может являться его конечной целью. Авторский театр, уходя от декларирования прописных истин психологического театра, провозглашает новей-

шую эстетику современной драматургии, отдавая приоритет субстанциональному конфликту и внутренней событийности действия» [7, с. 25].

В статье Деменцовой Э. В. «К вопросу о терминологических трудностях определения понятия авторского театра» [7] определяется терминологический статус понятия «авторского театра» и уточняется его соотношение с понятием «режиссерского театра». Исследователь доказывает, что при соотношении понятий режиссер и авторский театр «речь не идет о «культе личности» режиссера, и коллективный характер спектакля никак не опровергается и не принижается; напротив, авторский театр в большинстве случаев означает ансамбль, симфонию всех его элементов, в наивысшей степени способствуя целостности произведения сценического искусства. В такой команде никто не лишен «авторства» на свой вклад в спектакль (роль, музыку, сценографию), но каждый элемент спектакля пронизан режиссерским видением, элементы спектакля не противоречат друг другу, но создают единое гармоничное полотно» [7, с. 31].

История театрального творчества знает немало примеров, когда театр буквально сочинялся его создателями как произведение искусства, как авторский организационно-художественный проект, со своей идеей, концепцией и особой, неповторимой структурой и формой. К.С. Станиславский вспоминал, как совместно с В.И. Немировичем-Данченко закладывались основы Московского художественного общедоступного театра. Это происходило во время их легендарной встречи в «Славянском базаре». К.С. Станиславский пишет: «Мировая конференция народов не обсуждает своих важных государственных вопросов с такой точностью, с какой мы обсуждали тогда основы будущего дела, вопросы чистого искусства, наши художественные идеалы, сценическую этику, технику, организационные планы, проекты будущего репертуара, наши взаимоотношения»¹. Именно этот грандиозный и предварительно продуманный творческий замысел театра и определил его будущую судьбу.

Новое всегда не вписывается в привычные рамки. Творчество – это создание новых по замыслу и воплощению культурных и материальных ценностей. Стандартизация в определенном смысле необходима, но руководитель и режиссер театрального коллектива – творческая профессия. Соединить творческое начало и вписаться в стандарт – задача очень трудная.

Стандартные, стереотипные процедуры применяются повсеместно – в бизнесе, в науке, на производстве – везде, где существует необходимость повторного выполнения каких-либо действий, приводящих к нужному результату. Так как люди делают одну и ту же работу по-разному, результаты также могут отличаться.

Позволим себе привести в качестве примера такую метафору. Представьте, что вам нужно тащить сани с тяжелым грузом по снегу. Если снег свежий и глубокий, тащить сложно, зато можно выбрать любое на-

¹ Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. М. : Эксмо, 2020. С. 68.

правление. Если же на дороге есть раскатанная колея, двигаться становится проще, вот только свернуть уже гораздо сложнее. Эта метафора достаточно точно описывает, как работает стереотипизация – явление, о котором творческим деятелям следует помнить.

В первую очередь надо представлять, какие плюсы и минусы есть у стереотипизации и как не поддаваться её влиянию. Стереотипизация – это приписывание объекту характеристик на основе уже имеющихся представлений и ожиданий. Иными словами, это процесс применения стереотипа к объекту. Стереотипизация позволяет быстро и с минимальными усилиями составить целостную картину, распространив на новый объект свойства других объектов, на которые он похож. Подход, несомненно, удобный. Вот только такая картина не всегда будет достоверно отражать объективную реальность, современные тенденции общественного развития и запросы.

Основная задача стереотипов и стандартов сводится к экономии мысленных усилий. Но негативные проявления стереотипного и стандартного мышления более существенны, чем вся сэкономленная ими энергия, поскольку давление внутренних ограничений мешает личностному росту, открытию новых возможностей и более полной творческой реализации. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на собственных уникальных возможностях, их развитии в конкретных, быстроизменяющихся обстоятельствах жизни, человек потратит много сил на то, чтобы соответствовать рамкам общества, подгоняя себя под некие, возможно устаревшие, стереотипные требования. Большая часть стереотипных установок даже не является осознанной. Они могут внедряться в психику в раннем детстве или общей культурой, и, что еще хуже, иногда, вольно или невольно, закладываются в учебном заведении, которое готовит будущего творческого специалиста к профессиональной деятельности. В итоге мы получаем режиссера среднего уровня, безликие театры и слабые постановки, которыми мало кто интересуется. В художественно-педагогическом деле стандартизация и стереотипность мышления могут породить только серость.

По данным многочисленных опросов, многие выпускники режиссерской кафедры считают, что процесс творчества начинается уже после создания театрального коллектива. И в этом кроется серьезная ошибка. Мы убеждены, что творчество должно начинаться с момента выбора формы и содержания любительского театра из огромного спектра современных театральных жанров, видов и форм. Возможно создание совершенно новой, оригинальной, авторской модели коллектива. Каждый театр, как творческий, живой организм, должен иметь свое самобытное лицо, свою уникальность. Это и есть главный признак творчества – уникальность и оригинальность.

Вторым очень важным доводом в пользу такого подхода к выбору и созданию новых видов и форм любительского театра является тот факт, что любой участник или зритель любительского театра стремится участвовать в чем-то интересном, увлекательном и не-

изведанном. Новые, экспериментальные затеи гораздо привлекательнее (особенно для детей и молодежи), чем рутина. Как сказал Жюль Ренар: «Вся наша жизнь носит экспериментальный характер». А у Льва Толстого есть такое утверждение: «Хорошо любое искусство, кроме скучного». Наверное, к этому стоит прислушаться. Современный руководитель театрального коллектива не должен бояться пробовать и экспериментировать, искать для своего театра неповторимое, привлекательное лицо. Его смелый поиск окажется привлекательным не только для него.

Еще одним доводом в пользу такого поиска является необходимость бороться за конкурентоспособность своего театра. На современном рынке досуга и развлечений большая конкуренция. Практически в каждом населенном пункте, помимо разнообразных театральных коллективов, существует разветвленная сеть всевозможных клубов, секций, школ, кружков по разным направлениям развития и формам отдыха, есть вездесущие кино, телевидение, Интернет и т. д. и т. п. Театр должен стоять особняком, отличаться и выделяться из общей массы, привлекать своей необычностью. Тогда он сможет выжить и стать востребованным.

Студент режиссерской кафедры должен быть мотивирован и нацелен на авторское проектирование театрального коллектива. Это предполагает ряд умений, связанных с изучением местных условий, выработку концепции и создание на ее основе художественно-педагогического процесса, представляющего новую, оригинальную, конкурентоспособную для данных условий театральную практику.

Для того, чтобы реализовать эти задачи, режиссерская кафедра, обучая студента, должна раскрывать перед ним все разнообразие и богатство современных театральных видов и форм. Это иммерсивный, сенситивный театры, бэби-театр, интернет-театр, театр художника, телесный театр, театр горожан, форум-театр, перформанс, сайт-специфик, энвайронмент, эко-театр, документальный театр и нон-фикшн, автофикшн, барный театр, сторителлинг, вербатим, класс-акт, комнатный театр, театр моды, театр света и тени и многие другие. Студента необходимо не только знакомить с разными видами театрального искусства, но побуждать внимательно изучать их, синтезировать, модифицировать, осваивать хотя бы некоторые из них на практике.

Полезно играть со студентами во всевозможные игры на моделирование авторского театра. Например, связать модель театра с хобби студента. Вот несколько вариантов реализации такого подхода: если студент любит походы и прогулки на природе – почему бы не придумать «Походный театр», где каждый спектакль предполагает совместную со зрителями вылазку в лес, на озеро, в горы? Если будущий руководитель театра любит детективы, почему бы не сделать «Детектив-театр», а каждый спектакль станет расследованием того или иного преступления или происшествия, которые заложены в любое произведение от детской сказки до серьезного романа?

Эффективной практикой учебно-игрового моделирования может стать игры с формами и фактурами, которые, с одной стороны, ограничивают фантазию студента, а с другой – направляют и активизируют ее. Например: какой вид театра можно придумать имея в распоряжении только: а) бабушкин сундук; б) вахтовый автобус; в) спичечные коробки; г) очки с цветными стеклами; д) фотоаппарат и т. д.? На занятиях мы убедились, что студенты начинают фонтанировать интересными идеями и предлагают множество творческих, реально осуществимых вариантов.

Подобная методика, безусловно, должна подкрепляться серьезными занятиями и практиками по социокультурному проектированию, менеджменту, маркетингу, также целесообразно давать студентам хотя бы начальный запас юридических и экономических знаний.

Открытость к новым впечатлениям, стремление к знакомству с чем-то новым разрушает стереотипное мышление. Это могут быть путешествия, походы, экскурсии, встречи и знакомства с различными социальными сообществами, интересными личностями (не только из театральной сферы), участие в разного рода акциях и др. Во время этих встреч студенты знакомятся с культурой других людей и новыми способами реагирования, расширяют свое представление о мире. Походы на выставку, к примеру, открывают новые способы восприятия, новые горизонты для проявления своего творчества, новые книги или видеопрограммы поднимают новые социально-психологические вопросы. Чем больше усилия педагогов и кураторов будут направлены на обустройство пространства и получение новой информации для студентов, тем вероятнее, что стереотипному мышлению не останется места.

В педагогическом процессе важны любые детали. Выбирая стиль общения, при котором студенту навязывается чужое мнение, педагог тем самым может разрушить его творческое мышление. И наоборот – задавая больше вопросов, побуждая осознать и выразить свою позицию, ведя дискуссию, педагог способен раскрыть все грани таланта будущего режиссера. Чем больше сам педагог находится под влиянием стереотипов, тем выше вероятность, что он будет силой втягивать и своих учеников в этот круг, а те, кто ищет истину и стремится постоянно удивляться новому, будет развивать это и в студентах.

Отличной практикой является поиск собственной стереотипизации. Целесообразно предлагать студентам подвергнуть сомнению некоторые устоявшиеся суждения или приверженность к тому или иному виду деятельности, проследить откуда у них такая уверенность, что это хорошо. Практически, экспериментально проверяя насколько действительно работают данные убеждения, возможно убедиться и в их правоте, эффективности, но скорее всего часть отпадет, сформировав при этом у студента навык критичности суждений.

Выводы

Мы рассмотрели несколько педагогических практик, применение которых в процессе подготовки студентов-режиссеров способно сформировать уникальность мышления, выявить все грани таланта будущего режиссера, а также избежать стереотипизации как педагогических подходов со стороны педагога, так и в деятельности руководителя театра.

Статья посвящена особенностям формирования авторского подхода при создании и функционировании театра, при этом проблема стереотипизации может быть распространена не только на практику любительского театра, но и на театральную сферу в целом.

Избежать стереотипов помогает творческий подход, обеспечивающий:

1. Уникальность авторского театра.
2. Интерес и вовлеченность со стороны зрителя.
3. Конкурентоспособность театра в достаточно развитой театральной сфере.

4. Актуальность театральных форм и содержания.

Анализ применения различных педагогических практик, таких как учебно-игровое моделирование, принцип построения творчества вокруг собственных интересов режиссера, и другие, позволяют сделать вывод, что создание авторского театра – это формирование пространства эксперимента и творчества, свободного от шаблонных форм и стереотипов.

Поиск своего театра — это не коммерческий проект, не умозрительный процесс, а скорее исповедальный, то есть исповедующий личность творца. Идеальный вариант – когда созданный режиссером театр не только успешен и интересен участникам коллектива, зрителям, критикам, но также полностью совпадает с личностной картиной мира режиссера.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- [1] ЩербакOVA Н. Г. Авторский театр Николая Коляды и «Классический репертуар» // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2013. № 160.
- [2] Брандт Г. А. «Коляда-театр» как культурный объект // Ярославский педагогический вестник. 2019. № 3.
- [3] Пахомова Я. И. Тенденции театральной культуры России конца 1980-х - 1990-х гг. (на примере пермского театра "У Моста") // Диалоги о культуре и искусстве: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2 ч. / отв. ред А. В. Макина. Пермь, 2016. С. 221-227.
- [4] Стаина О. А. Современный независимый и любительский театр: какой он? // Театр [независимый и любительский]: акту-

альные вопросы теории, практики: материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции высшего и профессионального образования, Екатеринбург, 15 марта 2022 года. Екатеринбург : Екатеринбургская академия современного искусства, 2022. С. 3-5.

- [5] Цишковская М. С. Театр без границ: к постановке вопроса о стирании граней между профессиональным и любительским творчеством // Культура и цивилизация. 2021. Т. 11. № 4А. С. 45-50.
- [6] Масехнович С. Е. К пониманию авторского театра в контексте культурологического знания // Научные школы. Молодежь в науке и культуре XXI века : материалы Международного

научно-творческого форума (научной конференции), Челябинск, 24–25 ноября 2022 года. Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2023. С. 69–71.

- [7] **Деменцова Э. В.** К вопросу о терминологических трудностях определения понятия авторского театра // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2022. № 45. С. 25–31.

- [8] **Пахомова Я. И.** Особенности развития современного театрального процесса в России конца XX – начала XXI в. // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2013. № 3-1. С. 143–147.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Жабровец Марина Владимировна – кандидат педагогических наук, профессор; Тюменский государственный институт культуры (625003, Россия, Тюмень, ул. Республики, 19 / Кирова, 27); jabrovecmarina@icloud.com. AuthorID РИНЦ: 320522.

CREATING AN AMATEUR THEATER: FROM STEREOTYPES TO THE AUTHOR'S APPROACH

ABSTRACT

The theatrical sphere of Russia is represented by state and private theaters, repertory and non-repertory productions, all types and genres of theatrical art. In addition, a significant proportion of groups remain in the field of amateur theatrical creativity, many of which position themselves as copyright independent theaters.

The article deals with the problems of a stereotyped approach to the creation of an amateur theatrical group, suggests methods for developing a creative approach for student directors to compose an author's model of a modern theater that has its own original, unique face. The author considers the problem of creating an author's theater through a retrospective analysis, gives examples from the practice of Russian cultural figures K.S. Stanislavsky and N.I. Nemirovich-Danchenko, proving the hypothesis of the successful construction of the author's theater only through a creative approach. Theater as a work of art is the main thesis of the article.

The main purpose of the article is to prove the need for the formation of a creative approach to activity among future directors of amateur theaters. At the stage of study in an educational organization, the student should be supported by the desire to search for new forms of the author's theater, aim at the author's design of the theater group. Using an activity approach in training and educating future directors of amateur groups, teachers can apply techniques aimed at developing fantasy and moving away from stereotyping, for example, game modeling.

Successful activity in the creation of the author's theater, as well as the search for one's own theater, is a reflection of the personality of the director himself. First of all, the process of creating a theater is creative, and only then commercial. The author's theater will be successful only when it is interesting not only to the members of the team, but also to the audience, critics and, as a result, sponsors.

AUTHOR'S INFORMATION

Marina V. Zhabrovets
Tyumen State Institute of Culture

KEYWORDS

Theater, amateur theater, design thinking, educational and game modeling, creation, stereotyping, competitiveness.

FOR CITATION

Zhabrovets, M. V. (2023). Creating an amateur theater: From stereotypes to the author's approach. *Managing culture*, (2), 18–23.

REFERENCES

- [1] **Shcherbakova N. G.** Avtorskiy teatr Nikolaya Kolyady i «Klassicheskiy repertuar» // Izvestiya RGPU im. A. I. Gertsena. 2013. № 160.
- [2] **Brandt G. A.** «Kolyada-teatr» kak kul'turnyy ob'yekt // Yaroslavl'skiy pedagogicheskiy vestnik. 2019. № 3.
- [3] **Pakhomova Ya. I.** Tendentsii teatral'noy kul'tury Rossii kontsa 1980-kh - 1990-kh gg. (na primere permskogo teatra "U Mosta") // Dialogi o kul'ture i iskusstve: materialy VI Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. V 2 ch. / otv. red A. V. Makina. Perm', 2016. S. 221–227.
- [4] **Staina O. A.** Sovremennyy nezavisimyy i lyubitel'skiy teatr: kakoy on? // Teatr [nezavisimyy i lyubitel'skiy]: aktual'nyye voprosy teorii, praktiki: materialy Vserossiyskoy studencheskoy nauchno-prak-

ticheskoy konferentsii vysshego i professional'nogo obrazovaniya, Yekaterinburg, 15 marta 2022 goda. Yekaterinburg : Yekaterinburgskaya akademiya sovremennogo iskusstva, 2022. S. 3-5.

[5] **Tsishkovskaya M. S.** Teatr bez granits: k postanovke voprosa o stiranii graney mezhdru professional'nym i lyubitel'skim tvorchestvom // Kul'tura i tsivilizatsiya. 2021. Tom 11. № 4A. S. 45-50.

[6] **Masekhnovich S. Ye.** K ponimaniyu avtorskogo teatra v kontekste kul'turologicheskogo znaniya // Nauchnyye shkoly. Molodezh' v nauke i kul'ture XXI veka : materialy Mezhdunarodnogo nauchno-tvorcheskogo foruma (nauchnoy konferentsii), Chelyabinsk, 24-

25 noyabrya 2022 goda. Chelyabinsk: Chelyabinskiy gosudarstvennyy institut kul'tury, 2023. S. 69-71.

[7] **Dementsova E. V.** K voprosu o terminologicheskikh trudnostyakh opredeleniya ponyatiya avtorskogo teatra // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologiya i iskusstvovedeniye. 2022. № 45. S. 25-31.

[8] **Pakhomova Ya. I.** Osobennosti razvitiya sovremennogo teatral'nogo protsessa v Rossii kontsa XX – nachala XXI v. // Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta. 2013. № 3-1. S. 143-147.

AUTHOR'S INFORMATION

Marina V. Zhabrovets – Ph.D. of Pedagogic Sciences, Full Professor; Tyumen State Institute of Culture (19, Republic St. / 27, Kirov St., Tyumen, 625003, Russia); jabrovecmarina@icloud.com. RSCI AuthorID: 320522.