

ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ АКТЕРА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ (ФРАНЦИЯ, АНГЛИЯ)

С распадом Советского Союза в системе образования в Украине многое меняется и, на наш взгляд, не всегда в лучшую сторону. Так, во многих высших учебных заведениях внедряется система образования, использующая формы, принятые в европейских университетах, в частности, Болонскую систему обучения.

Предметом данного исследования является профессиональное обучение актёров в творческих вузах Франции и Англии в аспекте отношения к Болонскому процессу, а его *целью* – оценка практики подготовки актёров в названных странах для выявления возможных проекций на сферу театрального образования в Украине.

Из истории известно, что первый университет был создан в г. Саламанка (Испания) в 1218 г. маврами, завоевавшими Пиренейский полуостров. Но Саламанский университет ориентировался на восточную систему обучения, что не устраивало европейцев. В эпоху Возрождения в Италии возникает несколько университетов. Один из первых – в Болонье. В нём было четыре факультета: богословский, философский, естественнонаучный, филологический. Обучение для всех студентов было платным. Посещение лекций происходило по свободному выбору. Тогда же возникла идея разрешить студентам выбирать профессоров на своё усмотрение. В Болонском университете, если, допустим, лекции того или иного профессора не устраивали студентов, они имели законное право, прослушав один семестр, потребовать возвращения денег, уплаченных за него, и уйти в любой другой университет Европы в поисках более квалифицированного и профессионально сильного ученого. Университеты существовали в Падуе (Италия), Копенгагене (Дания), Бонне (Германия), Кембридже и Оксфорде (Англия) и Париже – Сорбонна. Система обучения в университетах была разной, однако юриспруденция была господствующей наукой во всех университетах. Богословский факультет был наиболее обеспечен высококвалифицированными преподавателями. Кроме того, за большие успехи его студенты получали поощрительную стипендию от Ватикана.

Студент, решивший уйти из Болонского университета, отправлялся пешком на далёкие расстояния, в другие страны, где вновь оплачивал семестр. Эта система, став общеевропейской, в своих коренных основах существует и сегодня, особенно в Германии и Англии.

Оценка знаний студентов определялась не цифрой, а неким символом, именуемым «модуль». Модуль как оценка знаний характеризовала не конкретные ответы студентов, а их работу в течение семестра и предусматривала активную проверку заданий преподавателем. Никаких экзаменационных билетов – только семинары или диспуты. Оценка выставлялась за несколько семинаров.

Такова историческая справка о Болонской системе обучения, ставшей основой реформы образования в Украине с 2004 г., где, исходя из неё, были введены квалификационные уровни «бакалавр» и «магистр».

Диплом бакалавра даёт право защитившему его получить, в принципе, любую работу (в государственном учреждении или частной фирме). Диплом бакалавра – полноценная путёвка на рынок труда. Уровень магистра – это прямой путь в науку. Это преддверие педагогической деятельности в вузе и дорога к кандидатской (докторской) диссертации. Однако дипломанты такого уровня нередко не находят себе применения, по крайней мере, в Украине, их научный потенциал оказывается нереализованным. Не говоря о том, что работать с будущими бакалаврами, а тем более – магистрами, должны люди, имеющие степень и научные звания. Прежде в вузы не допускались преподаватели, не имеющие соответствующей квалификации: чтобы преподавать в высшем учебном заведении, будущий педагог, как минимум, должен был пройти трёхлетнее обучение в аспирантуре. В ряде университетов и институтов Украины этот принцип не соблюдается, и с магистрами работают старшие преподаватели.

Болонская система обучения в Украине, к сожалению, внедряется не постепенно, и результаты этого процесса не обобщаются. Приказ Министерства образования одновременно перевёл учебный процесс в вузах Украины на кредитно-модульную систему оценки знаний, по типу европейской (ECTS).

В то же время, в Европе за пределами этой системы оказался ряд старейших университетов (Великобритания, Франция), уважающих

свои традиции. В Украине Киевский университет имени Т. Г. Шевченко и Харьковский университет имени В. Н. Каразина также пытались отстоять свои древние традиции, самобытность и высокое качество образования, но, под давлением Министерства образования, болонский стандарт был внедрён. В наших условиях, на мой взгляд, он, в какой-то мере, разрушает образовательную систему, сложившуюся в Украине исторически.

Но хороша ли для творческих вузов эта система? Образование в нашей стране зажато в рамки существующих правил, и эти правила не изменяемы: экзамены по билетам, семинарские занятия и пр., диктат дисциплины, жёсткие требования к посещаемости, независимо от отношения студента к предмету, невозможность для него перейти к преподавателю, более других его заинтересовавшему – ведь не каждый педагог может полностью удовлетворить запросы конкретного студента в знаниях! Естественно, полностью ориентироваться на оценку педагога студентом¹, как это принято в Болонской системе, не стоит, но и не учитывать её тоже нельзя.

Вместе с тем, изучив многие материалы, касающиеся творческих вузов [напр., 3–5; 7–15], приходишь к выводу, что менее всего болонская система, с её ориентиром на стандартизацию образования, может распространяться на вузы творческого профиля. Анализ научных источников на французском и английском языках [напр., 13; 14; 15], а также личный опыт общения со специалистами в этой области²

¹ В театральных вузах Украины есть ещё одно существенное явление, которое вредит воспитанию студента. Многие руководители курсов, особенно занимающиеся мастерством актёра, пытаются не столько выявить одарённость учеников и поставить «на них» спектакль, сколько показать своё режиссёрское мастерство. Студенты это чувствуют. А ведь задача педагога в творческом вузе – выявить индивидуальность студента, его эмоционально-психологические особенности и раскрыть всё это в максимально возможной степени.

² Во французском центре г. Харькова при Французском институте в Украине (Centre français de Kharkov auprès de l'Institut français d'Ukraine) мне довелось ознакомиться с большим количеством литературы, описывающей процесс обучения студентов творческого учебного заведения во Франции. Мною были изучены также материалы киевского отделения Британского совета в Украине (British Council Ukraine). Эти материалы дают возможность осознать, что Болонская система образования – не лучшая для творческого вуза.

позволяет очертить проблемный круг, связанный с современным процессом обучения в творческих вузах Парижа и Лондона, которые не приняли Болонскую систему.

Единственной государственной школой во Франции является Высшая национальная консерватория драматического искусства (Conservatoire nationale supérieur d'art dramatique), расположенная на Консерваторской улице в Париже. Прежде она была частью Консерватории музыки и декламации (Conservatoire nationale supérieur de musique et de déclamation). В 1946 г. Консерватория разделилась на два отделения: музыкальное и драматическое. Драматическое отделение становится Национальной консерваторией драматического искусства, а в 1968 г. – Высшей национальной консерваторией драматического искусства [14]. Назовём также Высшую государственную школу драматического искусства Национального театра в Страсбурге (Ecole supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg).

Наряду с государственными, существуют и частные (коммерческие) школы драматического искусства. Одной из самых известных и престижных являются Курсы Флоран в Париже (Cours Florent), созданные в 1967 г. Франсуа Флораном [18]. В каждом учебном заведении процесс обучения различается по характеру и целям. Например, в Cours Florent основной акцент делается на подготовке молодых людей к поступлению в Высшую национальную консерваторию драматического искусства. Поэтому на драматическое отделение поступают не случайные люди, которым хочется стать актерами, а молодёжь с определёнными навыками сценической деятельности и чётким представлением о своей будущей профессии. Заметим, в условиях нашей страны возможность создать подготовительные курсы есть далеко не всегда, а система отсева при поступлении в вуз минимальна. Поэтому, в отличие от Франции, часто на актёрский факультет попадают люди, не обладающие для этого всеми необходимыми качествами.

В то же время, на актёрские факультеты в Украине поступает немало талантливых молодых людей. Однако при наличии способностей им явно не хватает той сценической культуры, которую студенты должны иметь с первых шагов. Открытие подготовительных курсов в отечественных учебных театральных заведениях поможет решить эту проблему, и на вступительных экзаменах абитуриенты проде-

монстрируют своё знакомство, хотя бы в общих чертах, с искусством сцены. Кстати, прежде, в период существования Харьковского театрального института под руководством профессора А. Плетнёва, существовала студия при Доме актёра. И почти все учащиеся этой студии работают сегодня на профессиональной сцене (Степан Пасичник, Вячеслав Гиндин, Александра Богатырёва, Игорь Мирошниченко и другие). Представляется, что такую форму профессиональной подготовки, как подготовительные курсы, было бы неплохо использовать в системе отечественного театрального образования. К счастью, на театральном факультете ХНУИ им. И. П. Котляревского такие курсы, видимо, скоро станут реальностью.

Завершающий этап актёрского образования во Франции проходит в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже [3]. Срок обучения, как и в других школах – три года. На первый курс записывается до 600 человек и больше. Ежегодный вступительный экзамен проходит в три тура. Первый тур включает показ четырёх трёхминутных сцен: первая сцена – чтение александрийского стиха из французского классического репертуара, вторая – чтение фрагмента из списка, предложенного Консерваторией, а третья – выбирается свободно из общего театрального репертуара. Четвёртая сцена также предполагает свободный выбор: либо обращение к драматическому репертуару, либо – к другим сценическим искусствам (танец, инструмент, театр жестов, пение нараспев). Второй тур состоит из двух сцен (по три минуты). Первая сцена – из французского классического репертуара (до 1900 г.), вторая – из произведений эпохи модернизма и постмодернизма (первая и вторая половины XX в.). На каждом туре не рекомендуется читать более одного монолога. На третьем туре абитуриент показывает одну подготовленную им сцену на 5 минут.

Учебный год в Высшей национальной консерватории драматического искусства начинается 1 августа. В первый день встречи приходит руководитель курса, который должен быть действующим актёром «Комеди Франсез». У него три ассистента, тоже актёры этого театра. В театральных школах Западной Европы существует жесточайшее требование: обучать актёрскому мастерству может только тот, кто сам выходит на сцену. Поэтому случайных преподавателей в них нет.

В первый год обучения дается задание самостоятельно подготовить отрывок, монолог, диалог, мюзикл (в любом жанре), без вмешательства педагога или ассистента. Студенты работают самостоятельно. В конце учебного года приходит время серьёзных экзаменов (июнь), на котором обязательно присутствуют преподаватели актёрского мастерства всех курсов (актёры театра «Комеди Франсез»). Оценка выставляется тайно, после чего происходит обсуждение и, как следствие, из 600 остаётся 30–40 человек.

На втором курсе обучения огромное внимание уделяется декламации, пластике, манерам, акробатике. В числе общеобразовательных предметов следует назвать историю Франции, историю театра Западной Европы, а также русского театра. Кроме того, обязательным предметом является французский язык. Кстати, в ГИТИСе (г. Москва) из иностранных языков также изучают французский язык, вырабатывающий точное произношение звуков и слов.

В конце второго года обучения проводится экзамен с присутствием всех педагогов, при той же процедуре выставления индивидуальных оценок. В случае, если студент проявил себя в специальных дисциплинах хорошо, но получил плохую оценку по общеобразовательному предмету, его отчисляют. Принцип таков – актёр должен быть культурным, образованным и широко мыслящим человеком.

После экзамена второго курса обучение продолжают, как правило, 25–30 человек (15 девушек, 15 юношей и один иностранный студент). На этом этапе приходит руководитель курса с ассистентами, чтобы подготовить экзамен на профессию из четырёх выпускных спектаклей. Два из них – по французской театральной классике (трагедия Ж. Расина или П. Корнеля и комедия Ж. Мольера); ещё один – по пьесе иностранного автора (из русских выбор часто падает на А. Чехова) и – обязательно – мюзикл. Для этого ведётся специальный отбор студентов.

Создаётся своего рода студия, где обучают не только сценическому мастерству, но и углублённо занимаются вокалом. Наиболее одарённым студентам предоставляется возможность поехать на неделю в Америку, чтобы посмотреть бродвейские мюзиклы. В ходе подготовки мюзикла приглашаются художники и швеи из театра Комеди Франсез, а также манекенщицы, которые учат носить костюмы.

Большая работа ведётся над светом. И, хотя это учебная сцена, требования к её оформлению очень высоки.

На выпускном спектакле присутствуют не только преподаватели, но и ведущие актёры Комеди Франсез. Путём тайного голосования отбирают трёх студентов, которых оставляют для работы в Комеди Франсез (одну девушку и двух молодых людей). Каждые три года труппа театра пополняется очень талантливой молодежью. Подобная система образования обеспечивает высокое профессиональное качество выпускников. Поэтому так часто французские актёры вызывают восхищение.

Французская и русская актёрские школы не совпадают совершенно. Французская актёрская школа базируется на традициях классицизма как метода: в основе воспитания актёра лежит необходимость раскрыть диалектику души, силу и красоту эмоциональных переживаний. Французская школа требует от актёра, в первую очередь, блестящей речевой подготовки, ибо переживания своих героев актёр должен не только чувствовать, изображать, но, прежде всего, уметь передавать в словесной форме. Иначе говоря, мысль – это основа основ, и эту мысль в монологах актёр должен доносить до зрителя чётко. Отсюда весьма суровые требования к произношению текста. Поэтому основной акцент делается на декламации, мастерстве речи, то есть умении читать монолог по законам движения мысли к главной точке. (Достаточно послушать, как читает монолог Сиды из одноименной трагедии Корнеля знаменитый актёр Жерар Филипп). В силу указанных традиций французскому актёру необходимо быть светским на сцене, даже играя отрицательного персонажа, быть носителем высокой чести и благородства, выражаемых в манерах, в поведении в целом, иметь вкус в выборе костюма и умение его носить [4].

Почему мюзикл является обязательной частью выпускных экзаменов французской актёрской школы? В мюзикле, синтетическом искусстве, все элементы произведения (диалоги, музыка, пение, хореография) находятся в нерасторжимом единстве, внутренне взаимосвязаны, предполагают сложнейшую технику перехода одной формы сценического воплощения в другую. Эстетика мюзикла как жанра очень сложна. И то, что в актёрских школах Европы, в частности,

Франции, студенты воспитываются в этой эстетике, даёт им возможность впоследствии в любой пьесе играть легко и красиво. Мюзикл требует красоты не только актёра, но и сценографии, роскоши костюмов, виртуозности музыкального сопровождения – ведь музыка является главным «героем» спектакля, от музыки рождается и форма диалога, его смысл. Чтобы овладеть техникой мюзикла в классическом понимании жанра, необходимо воспитывать актёров с ранних лет. Мюзикл включает в себя все формы движения, пластики актёрского тела, искусство вокала, умение носить костюм, точно придерживаясь стиля определённой исторической эпохи [6]. И, наконец, мюзикл – это абсолютная актёрская свобода, которая позволяет в недрах самого жанра импровизировать. Вот почему на драматических факультетах в любой французской актёрской школе существуют специальные «Отделения актёров для музыкальных театров».

Каким образом происходит воспитание актёров для музыкальных театров? Если на драматическое отделение поступает молодежь 16–17 лет, то учиться на актёра музыкального театра начинают, как правило, подростки с 10 лет. В таком раннем возрасте их обучают движенческим дисциплинам, вплоть до акробатических трюков (примеры использования таких трюков находим в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари», «Ромео и Джульетта»). Большое внимание уделяется умению учащегося преподнести себя. Сценическое поведение актёра восходит к этикету высшего общества, включая поклоны, любовные признания и, конечно – умение ходить и носить костюм. К сожалению, в наших вузах этому уделяется мало внимания. В результате сыграть дипломный спектакль в жанре мюзикла – умение, для украинских студентов почти недоступное.

В Англии система актерского образования иная, чем во Франции [10]. Сразу отметим, что, в отличие от Франции, мюзикл как жанр популярностью не пользуется.

В стране существует единственная государственная Академия театра. Это высшее учебное заведение имеет и режиссёрскую студию. Болонская схема обучения в Англии полностью отвергнута. В Академии театра она не признавалась вообще. В ней существует своя система, рождённая на стыке XIX–XX вв. и живущая до сих пор. В этом учебном заведении производится очень строгий отбор на вступитель-

ных экзаменах. Отбирается 50 человек на курс с учётом последующего отсева и минимальной нормы в 20 человек. Обучение в Академии длится три с половиной года.

Требования к поступающим таковы. Для мужчин: рост не ниже 1 м 80 см. Предпочтительнее гармоничная внешность: высокий лоб, густые вьющиеся волосы, выразительный взгляд. Чтобы проверить последнее, поступающему предлагают продемонстрировать несколько вариантов взгляда. Учитывается также умение ритмично двигаться. Необходимыми считаются правильные пропорции тела, красивая фигура. Очень важны чистота и глубина звучания голоса. Собственно экзамен состоит из прочтения одного монолога (только из Шекспира), а также показа боя на рапирах. Для этого есть специальные лаборанты, которые выступают в качестве партнеров поступающего.

К женщинам предъявляются следующие требования: рост – 1 м 60 см; на первом месте – изящество и элегантность. Абитуриентке даже могут снять баллы, если она явилась на экзамен безвкусно одетой. Будущая актриса должна уметь свободно модулировать голосом, а также показать, что она владеет английским этикетом, обладает хорошими манерами, прекрасно танцует; она должна иметь выразительную внешность и хорошую пропорциональную фигуру. На экзамене она может сыграть сцену-дуэт из Шекспира (в этом ей тоже помогает лаборант) или прочитать монолог из любой пьесы этого же автора. Руководителем Академии театра является главный режиссёр Национального театра Питер Холл. Он считает, что, если кто-либо из окончивших Академию оставлен в Национальном театре Лондона, то должен там проработать 8 месяцев на очень низкой зарплате, поскольку этот начальный период работы приравнивается к стажировке. Если молодого актёра это не устраивает, он может уйти в другой театр, а через два года вновь вернуться в Национальный, но уже как аккредитованный актёр. Однако так поступают единицы, поскольку Национальный театр – это и школа, и престиж, и роли.

Среди предметов, преподаваемых в Академии, – сценическое движение, включающее тренировку в воспроизведении различных вариантов походки, изображении боевых приёмов; история английского костюма с обязательным воспитанием навыков его ношения, особенно фраков, смокингов, цилиндров, плащей. Для женщин – бальных

платьев сложных конструкций, туго затянутых корсетов, воспитание вкуса при подборе драгоценностей, тренаж по ношению шляпок. С женщинами занимаются лаборанты, и лишь занятия по танцам и с мужчинами, и с женщинами ведут профессиональные хореографы. Питер Холл гордится тем, что в Академии преподают только актёры, работающие в театре и играющие на сцене. Бывшие актёры к педагогической работе не допускаются. Среди теоретических предметов – история Англии и английской литературы, европейского театра, включая русский, и отдельные лекции по русской литературе, которые читают профессора из университетов. История театра читается историками-театроведами, получившими образование в университетах Англии.

Иностранный язык в Академии – французский, ибо во всех творческих вузах, включая и вузы нашей страны, французский язык, как уже отмечалось, считается важнейшим для воспитания естественно-го произношения любого звука. Изучается также литературный английский язык, при этом учебным материалом служат только тексты Шекспира и Диккенса. Есть в Лондоне и частные театральные школы. Но система образования в них разная. Всё зависит от того, кто открыл ту или иную школу, хотя принцип обучения в целом воспроизводит таковой в Академии.

Выпускные экзамены в Академии проходят в несколько этапов. Первый из них – экзамен по сценическому движению, включающий демонстрацию танцев, боевых приёмов, различных манер держаться и типов пластики. Затем – чтение монологов из шекспировских произведений и лирики Дж. Байрона или П. Шелли. Далее – игровой показ сцены из любой английской пьесы. На экзаменах также проверяется усвоение навыков ношения различных костюмов, меча и кинжала и обращения с ними для мужчин, навыков обращения с кинжалом для женщин.

Выводы. Болонская система обучения имеет свои сложности и свои законы, которые, как сказано выше, не всегда подходят для работы творческих вузов. Ни во французской, ни в английской театральных школах эта система не практикуется. В Украине также далеко не все университеты пользуются этой системой. Поэтому возникает вопрос – надо ли внедрять насильственно Болонскую си-

стему, стандартизирующую и унифицирующую знания, в творческие вузы, и принесёт ли она пользу в воспитании будущих деятелей театра?

Изучение процесса воспитания актёров во Франции и Англии невольно приводит к выводу о том, что театральное образование в Украине в некотором смысле уступает европейскому. Будучи лишённой тех жёстких требований к обучающимся, о которых шла речь выше, уже на этапе приёмных экзаменов, в частности, ввиду нередкого отсутствия подготовительных курсов, отечественная система театрального образования закладывает предпосылки для снижения качественного уровня профессиональной подготовки актёров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Адан А. *Театр французского классицизма. Театр Корнеля и Расина [Текст] // Театр французского классицизма: Пьер Корнель, Жан Расин : пер. с фр. / А. Адан. — Москва : Худ. литература, 1970. — С. 5–18.*

2. Березовчук Л. Н. *Жанровый канон мюзикла в зарубежном кино с 1972 по 2002 год [Текст] : учеб. пособ. / Л. Н. Березовчук ; [ред. О. А. Оськова]. — СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2003. — 92 с.*

3. Бертье А. *Как играть актеру. Подготовка актера в государственной драматической школе [Текст] / А. Бертье. — Париж : Paris Sciences, lettres, 1995. — 34 с.*

4. Бояджиев Г. Н. *Театр французского классицизма. Как подготовить актера к работе во Французском театре [Текст] / Г. Н. Бояджиев. — М. : За рубежом, 1966. — 17 с.*

5. Бурик М. *Болонский процесс в мире и на Украине [Электронный ресурс] // Пропаганда. — Режим доступа : <http://propaganda-journal.net/1151.html>. — Загл. с экрана.*

6. Кампус Э. О. *О мюзикле [Текст] / Э. О. Кампус. — Л. : Музыка, 1983. — 128 с.*

7. Лондевел К. *Чему меня научила школа [Текст] / К. Лондевел // Derby Chronicle. — 2006. — № 4. — 4 с.*

8. Лебединский М. В. *Французский молодежный театр [Текст] : учеб. пособ. / М. В. Лебединский. — Л. : ЛГИТМиК, 1980. — 68 с.*

9. Медоу П. *Лондонский театральный колледж [Текст] / П. Медоу. — Лондон : Аделанта, 2004. — 22 с.*

10. Образцова А. Современная английская сцена [Текст] / А. Образцова. — М. : Наука, 1977. — 243 с.
11. Фурсов А. И. ВУЗы готовят марионеток [Электронный ресурс] / А. И. Фурсов. — Режим доступа : <http://www.russia.ru/video/fursovsistema/>. — Загл. с экрана.
12. Холл П. На какой драматургии обучать будущего актера [Текст] / П. Холл. — Лондон : British Theatre Studies, 1998. — 35 с.
13. Vilar J. Le théâtre, service public et d'autres textes [Текст] / J. Vilar. — Paris : Gallimard, 1975. — 73 с.
14. Conservatoire national supérieur d'art dramatique [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.theatramour.com/conservatoire_national_superieur_d_a... — Загл. с экрана.
15. Enseignement de Florent [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.coursflorent.fr/index.php/enseignement>. — Загл. с экрана.

УДК 78.03 : 373.67(477.43./44+477.82)

Юрій Портний

ФОРМУВАННЯ ПІАНІСТИЧНИХ НАВИЧОК У СТУДЕНТІВ ФОРТЕПІАННИХ ВІДДІЛІВ МУЗИЧНИХ УЧИЛИЩ

Актуальність теми. Проблема фізіологічного та психологічного звільнення у процесі формування необхідних ігрових навичок на етапі навчання у музичному училищі є однією з головних в професійному становленні піаніста. Саме на цьому етапі виховання формується основа його професійної майстерності. У музичній школі піаніст отримує лише частину піаністичних навичок, застосовуючи їх переважно у невеликих легких творах; праця над звільненням апарату проходить дуже поверхнево або не проходить взагалі. У музичному училищі піаністичний репертуар значно збільшується, стає складнішим, а праця над звільненням, як фізіологічним, так і психологічним, зазвичай не покращується. В результаті такого легковажного ставлення до цієї проблеми мають місце затиснення ігрового апарату піаніста та, як наслідок, його захворювання. Тому саме на етапі навчання в музичному училищі дуже важливим є правильно зорієнтувати студента