

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И СЦЕНОГРАФИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ РЕГИОНА

*Работа представлена кафедрой искусствоведения СПбГУП.
Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Т. Е. Шехтер*

В статье рассматривается вопрос современного состояния театрального творчества в художественно-культурном и образовательном пространстве Заполярного города. Актуализируются проблемы региональной политики в сфере образования, вопросы сценографического искусства и театральной культуры как составляющие регионального образовательного модуля в предпрофильной школе художественно-эстетического направления. Даются рекомендации по обеспечению доступа к художественным ценностям всем социальным группам и категориям населения, возможности сделать реальностью альтернативность художественно-культурной жизни Заполярья.

The question of the modern state of theatrical art in artistic, cultural and educational sphere of a polar town is regarded in the article. The actual problems of regional policy in educational sphere are under discussion. Stage art and theatrical culture are considered as parts of a regional educational module in a profiled school with an aesthetic bias. Recommendations for free access to the artistic values for all social groups and categories of citizens are given. The author also offers some ways to make the artistic and cultural life of Taimyr alternative.

Для России конец второй половины XX и начало XXI в. стали временем кардинальных преобразований, которые затронули духовную сферу общества, актуализировались вопросы развития сфер образования и художественной культуры. В 1967 г., в нашей стране была впервые проведена научно-практическая конференция по проблемам организации театрально-художественной деятельности¹. Как отмечал профессор, доктор искусствоведения А. З. Юфит в своем докладе, сделанном на конференции: «Экономика и организация театра как раздела театроведения, утвердив себя, вызывает всеобщее внимание. Особое значение имеет то обстоятельство, что спектакль – «продукт» деятельности театра – явление духовной культуры общества. Недаром в структуре социальных целей театрально-зрелищного предприятия идейно-эстетические задачи преобладают над экономическими»².

В условиях современного Заполярного города³ вопрос организации театрально-культурного пространства, развитие сферы

сценического творчества становится наиболее актуальным и для системы образования. Социальные функции любой образовательной системы в сфере художественной культуры, эстетические, педагогические и воспитательные цели, управленческие задачи меняются с развитием общества. Одна из функций системы образования состоит в обеспечении процессов трансляции культуры, с одной стороны, и процессов социализации общества, в частности молодого поколения, – с другой. Внутренняя изоляция образования в качестве отдельной и самостоятельной отрасли привела к разрыву в современном социокультурном пространстве связей между сферами образования, воспитания и художественной культуры, взятыми в качестве развивающихся институтов. Как следствие этого, перестают ставиться задачи культурного творчества, продуктивные прикладные структуры замещаются репродуктивными и сугубо теоретическими, процессы трансляции приобретают не личностный, но отчужденно-техно-

логический характер. В результате этого нарушаются их смыслообразующие компоненты. Опыт предшествующих поколений остается невостребованным, так как он имеет смысл только в контексте личностного самоопределения по отношению к истории, мировому искусству, художественной культуре. Проблемы формирования художественной культуры уже несколько десятилетий находятся на переднем крае теории и практики художественного воспитания. Образовательные программы в этой области проектной деятельности должны решать задачи массового эстетического воспитания населения: формировать художественную культуру личности на примере лучших образцов мирового искусства (путем организации художественной деятельности, студийной и просветительской работы); создавать условия для регулярных контактов с художественными ценностями, активного восприятия художественных произведений; возрождать местные народные традиции⁴.

В настоящее время в нашем регионе решаются задачи интеграции сфер образования и искусства не только за счет реорганизации и налаживания связей между учреждениями, но и преобразования и изменения содержания прикладной деятельности в данных сферах, их форм и методов. Особое место в такой системе специализированных технологий занимает социально-культурное и прикладное проектирование, направленное на решение проблемы в сфере искусства. Современный образовательный процесс многовариативен и многогранен. Гуманитарные гимназии и школы художественно-эстетического обучения предлагают ряд программ, направленных на повышение уровня мотивации к процессу обучения, это базисные и модифицированные программы, авторские проекты, содержащие региональный компонент, элективные курсы для учащихся старших профильных классов. Формирование интереса к искусству лежит в основе эстетического воспитания. Для решения подобной практической

задачи предлагается образовательный модуль на базе театральной студии города Норильска, основанный на глубокой интеграции сфер искусства и образования – «Студия сценографии», а также создание в условиях предпрофильной школы элективного курса «Театральная культура региона».

Эти проектные решения обусловлены рядом обстоятельств: во-первых, это гибкость системы данного специализированного курса по отношению к другим технологиям обучения графическому искусству в классах эстетического направления, возможность включить в программу региональный компонент, проанализировать особенности региональной театральной культуры; во-вторых, это взгляд на сценографию как на синтезирующий, интегрированный вид искусства, заключающий в себе многообразие форм художественного творчества, опирающийся на многие виды искусства и объединяющий их. Программа элективного курса определяется данными особенностями искусства сценографии⁵. В процессе обучения предлагаются модули, направленные на повышение качества художественно-эстетического образования:

М о д у л ь 1. Изобразительная информация.

Направление в обучении: создание графических и живописных эскизов театральной декорации, реквизита и костюмов.

Принципы обучения: основы композиционного построения сценографических проектов: стилизация; фризовое, объемное и глубинно-пространственное решение; изучение законов статики и динамики, ритмической организации на плоскости; материаловедение.

М о д у л ь 2. Тектоника.

Направление в обучении: изучение законов построения композиции в сценографии, прикладные технологии построения пространства сцены.

Принципы обучения: изучение взаимоотношения пластических масс конструкций и декораций, на основе закономерности распределения тяжести, соразмерности, масштабности.

табности и весовых взаимодействий в пространственном построении на сцене; наложение нескольких планов изображения; применение пластических материалов; определение формообразующих законов (вертикали-горизонтали) сцены, ритмическая организация сценического пространства; макетирование.

М о д у л ь 3. Колористика.

Направление в обучении: изучение цветовой определенности композиции. *Принципы обучения:* графическое и живописное решение элементов предметного мира в естественной цветовой гамме; колористика декораций, бутафории и костюмов, на основе цветовой гаммы естественных фактур; изучение созвучия цветового многообразия; светоцветовое взаимодействие и выявление форм, колористического единства пространства сцены; определение света и цвета как игрового элемента действия.

Работа в данном направлении дает возможность решить образовательные задачи теоретического и практического плана, внедрить в систему профильного обучения специализированного курса с максимальной опорой на прикладное творчество, получить базовые знания в сфере художественной культуры региона.

Проблемное поле современной образовательной системы школы и довузовской подготовки включает социально-культурные проблемы, в решении которых заинтересованы государственные органы власти и социальные институты. Помимо образовательных и воспитательных задач должны решаться проблемы, выходящие за границы традиционного образовательного пространства⁶. Наиболее значимыми в контексте задач проектирования являются художественно-культурные проблемы. Данная сфера одновременно является областью прикладного проектирования, характеризуется типичными проблемами развития.

Проблемы, ресурсы и культурные нормы в совокупности определяют основные смысловые разделы проекта: приоритетную область проектирования, цели и

задачи проекта, содержание и виды деятельности, которые в рамках проектирования рассматриваются в качестве средства решения художественно-культурных и личностных проблем, определивших актуальность проекта. Выявление и формулировка художественно-культурных проблем, а также поиск вариантов их проектного решения представляют определенную трудность, ибо требуют целого комплекса знаний и соответствующей подготовки: культурологической, социологической, социально-психологической, педагогической. Учитывая особую значимость проблемы информационного обеспечения сферы искусства, стоит отметить особенности проектных решений и информационного ресурсного обеспечения сценографических разработок в системе Интернет. Здесь важное значение для нашего региона имеет общероссийский опыт. Деятельность независимых медиа-центров направлена на содействие развитию независимых творческих инициатив в сфере взаимодействия художественной культуры и новых информационно-коммуникационных (медиа) технологий посредством распространения информации и организации различных проектов и мероприятий, открытых профессиональных дискуссий и сотрудничества, а также создания ресурсной платформы для театральных художников. Деятельность центров в системе общего информационного пространства направлена на развитие программ и проектов в следующих направлениях:

- поддержка, развитие и распространение современной театральной культуры и медиа-искусства в России;
- организация междисциплинарных совместных проектов в области медиа-сценографии;
- обеспечение доступа к профессионально собранной и систематизированной информации и материалам по искусству театра и декорационному искусству;
- образование в области медиа-искусства и культуры.

Одним из инициаторов современных проектных решений в сфере образования и художественной культуры региона выступает «Фонд культурных инициатив М. Прохорова». Фонд создан с целью поддержки художественно-культурных программ в Большом Норильске, призванном модернизировать культурную жизнь, сделав ее рычагом экономических и социальных реформ в регионе, преодолеть социальную пассивность культурной среды, восстановить культурную и психологическую связь норильчан с «материком» и миром в целом. Все многообразие проектов в сфере художественной культуры, требующих поддержки Фонда, распределено по направлениям: наука, образование и просвещение; художественные инициативы. Каждая программа предполагает два вида финансовой поддержки: прямое финансирование и конкурс. Прямое (целевое) финансирование позволяет решать стратегические задачи Фонда, продвигать эффективные имиджевые и образовательные проекты. При со-

действии фонда на территории ННР проводятся театральные фестивали⁷, творческие встречи с ведущими исследователями региональной культуры, художниками и режиссерами театров Москвы, Санкт-Петербурга. Таким образом, театральная культура и образование как объекты программирования представляют собой сложное и многоуровневое явление. В технологическом плане объектом проектирования являются не отрасли с соответствующими учреждениями, а художественная культура и образование – как универсальные и пронизывающие все элементы и уровни жизни компоненты. Проектирование в сфере театральной культуры Заполярного города, сценографического творчества в системе образования на региональном уровне заключается в поддержке самоорганизующейся социально-культурной среды обитания человека, создании системы условий, способствующих саморазвитию и самоорганизации художественно-культурной жизни территории.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Юфит А. З. Научные исследования в области экономики и организации театра. // Экономика и организация театра. Л.: Искусство, 1981. С. 8–9.

² Там же. С. 10.

³ Полуостров Таймыр: 69 градусов 20 минут северной широты. История создания города за полярным кругом начинается с 1935 г., город, ставший теперь образцом северного градостроения. В Норильске и в его городах-спутниках проживает сейчас свыше трехсот тысяч человек.

⁴ Бирженюк Г. М., Марков А. П. Основы социокультурного проектирования. СПб., 1996.

⁵ В нашей стране на сценографов учат в РАТИ, Школе-студии МХАТ, МГАХИ им. Сурикова, в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Каждый вуз имеет свою специфику [Электронный ресурс]: Сценический портал. <http://stage.variety.ru>

⁶ Морозова Е. Я., Тихонова Э. Д. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы. СПб.: Изд. Михайлова, 2002. С. 30–31. Серия «Высшее профессиональное образование».

⁷ Во второй половине 1990-х гг. в стране кризис репертуарных планов театра достигает своей кульминации. Выход из ситуации найден в появлении открытых театральных фестивалей, конкурсов и акций. Среди наиболее известных и плодотворных: Национальный фестиваль «Золотая маска», фестиваль NET/NET (New European Theatre/Новый Европейский Театр), Фестиваль молодой драматургии («Любимовка»), фестиваль «Новая драма», фестиваль «Окно», российско-британский семинар «Новая пьеса/New Writing», фестиваль «Майские чтения», репертуарная практика «Дебют-центра», фестиваль « Сибирский транзит» и многие другие.