

МЕТОДОЛОГИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

METHODOLOGY OF EDUCATION

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «ЗАЧИНА»
КАК СРЕДСТВА ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инна Степанова¹

METHODOLOGICAL FEATURES
OF THE IMPLEMENTATION OF THE ZACHIN AS A MEANS
OF THEATRE EDUCATION

Inna Stepanova

Abstract: *This article is devoted to the traditional method of organizing the independent work of students in directing courses. It reveals the historical perspective, essence, and functions of the classical theatrical exercise. It also determines the role of the stage in the professional development of the director. The paper is based on the practical experience and methodological material of the author.*

Keywords: *theatre pedagogy; director; professional training; exercise.*

Введение

Театральная педагогика, как направление (ветвь) профессиональной педагогики, на протяжении длительного периода создавала и формировала собственный ряд принципов, форм, методов (приемов) и средств обучения студентов. Именно таким значимым компонентом в театральном образовании стали сценические «зачины». «Зачины» являются классическим упражнением среди многообразия педагогических средств в процессе профессиональной подготовки, как актеров, так и режиссеров.

Методология

Впервые с середины 60-ых годов прошлого столетия в Ленинградском Государственном Институте Театра, Музыки и Кинематографии им. Н. Черкасова в театральных мастерских Г. А. Товстоногова и А. И. Кацмана было разработано режиссерское упражнение «зачин».

¹ **Инна Владимировна Степанова** – доктор на педагогическите науки, доцент в катедра „Режисура на театралните представления и празници“ на Челябинския държавен институт за култура, Руска федерация, e-mail: inna7778@bk.ru

Анализируя педагогический опыт Г. А. Товстоногова, исследователь И. Б. Малочевская отмечает, что: в его образовательной программе предлагается использование новых форм режиссерского тренинга, в частности, – «зачины», как способ развития зрелищного мышления режиссеров. Все упражнения визуального тренинга, используемые на первом курсе, называются заданиями в форме «зачинов» (Малочевская 2003).

Легендарный талантливый педагог А. И. Кацман настраивал своих студентов на продуктивную работу, предлагая начинать каждое занятие с «зачина», который готовился студентами самостоятельно и представлял из себя короткую песню, инсценированное стихотворение, пародию, этюд на злобу дня и т.д.

Профессор Е. Р. Ганелин (*Российский государственный институт сценических искусств*) описывает: «Уже за пятнадцать-двадцать минут до начала занятий по актерскому мастерству „кацманята“ заполняли институтские коридоры брэнчанием гитар, хоровым выкрикиванием каких-то куплетов-речевок, смехом по поводу только что найденных удачных деталей исполнения» (Ганелин 2004).

Исходя из этого, можно смело предположить, что именно вышеназванные мэтры театральной педагогики являются родоначальниками «зачина». Также следует отметить, что в режиссерской школе Г. А. Товстоногова «зачин» становится сквозным упражнением всех лет обучения.

Кроме того, сторонниками «зачинов» были: З. Я. Корогодский, В. М. Фильштинский, Л. А. Додин, А. Д. Андреев и многие другие, чье мнение в театральной педагогике, безусловно, авторитетно. В настоящее время с легкой руки педагогов Санкт-Петербургской театральной школы, «зачины» сегодня делают во многих учебных заведениях. Эта традиция живет уже более 50 лет.

Попробуем разобраться с понятийным аппаратом. В народном быте и фольклоре существуют такие понятия: «почин», «зачин». А если заглянуть в словарь синонимов, то со словом «зачин» в одном ряду стоят: введение, вступление, запев, начало, начин, почин, экспозиция (Тришин 2013).

В театральной педагогике «зачин» – это начало занятия, отправная точка, то, что зачинает урок или определенная настройка на урок. Поэтому традиционно занятия по специальным дисциплинам («Основы актерского мастерства», «Основы режиссуры») начинаются с «зачина».

В более узком, профессиональном плане, зачин – «мысль режиссера, выраженная в театральной форме». Так интерпретирует данное понятие Г. А. Товстоногов.

Специалист по спортивной режиссуре О. М. Врублевская определяет зачин как «5-10 минутный законченный микроспектакль, обладающий целостным образным решением» (Врублевская 1999).

По убеждению доцента М. А. Тумашова (*Алтайский государственный институт культуры*): «зачин – это сверхурочное режиссёрско-актёрское упражнение, самостоятельная творческая акция, придумка, выдумка, короткое сценическое действие по различным «зачинным» заданиям, способствующее развитию оригинального зрелищного сценического мышления» (Тумашов 2017).

Профессор В. А. Тришин (*Московский государственный институт культуры*) рассматривает зачин как «целостное задание-упражнение, представляющее творческий процесс подготовки спектакля в сжатом виде» (Тришин 2018).

По мнению театральных педагогов А. Д. Лагачева и А. С. Шилова (*Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюза*), «зачин, преследующий цель настроить студентов на творческое самочувствие, помочь отвлечься от будничных забот, «первая нота» начинающегося неповторимого творческого дня – необходимая и интереснейшая часть системы театрального образования» (Лагачев, Шилов 2014).

Петербургская театральная школа подразделяет зачины на тематические, событийные и художественные зачины.

Обобщая, можно констатировать, что, как и любое театральное упражнение, «зачин» выполняет ряд собственных функций:

- задает настрой и ритм последующему занятию;
- мобилизует студентов без длительной настройки на занятие;

- развивает образное мышление будущего режиссера, навыки фантазирования и сочинительства;
- приучает студентов к художественной дисциплине, творческой инициативе и самостоятельной работе;
- тренирует навыки актерской и режиссерской техники;
- содействует пониманию творческой природы студентов;
- помогает педагогу (мастеру) найти индивидуальный подход к обучающимся.

Результаты и их обсуждение

Результаты данного исследования подтверждаются результатами учебно-методической работы автора данной статьи, практическая деятельность, которого осуществляется на базе Челябинского государственного института культуры со студентами, обучающимися по направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников».

На наш взгляд, форма «зачина» должна быть зрелищной; но зачин – это не всегда этюдная форма на начальном этапе обучения. С помощью различных средств сценической выразительности он призван передать только некое эмоциональное содержание зрелища и наличие события в нем не обязательно. На первом курсе он может быть игрой, с которой начинается каждое занятие. Например, игрой, где в театральную форму облакается ежедневный актерский тренинг. Музыкальность, смелость, яркость сценической формы, эмоциональность содержания – вот основные требования к игровым «зачинам» первого курса.

В нашей педагогической практике на первом курсе первого семестра проходят коллективные «зачины», со второго семестра работа над «зачинами» осуществляется каждым студентом индивидуально. Задачи «зачина» год от года усложняются.

У каждого педагога-мастера, работающего на курсе, формируются свои видения и авторские требования к выполняемым упражнениям и заданиям в процессе обучения. В ходе нашей педагогической деятельности сложились собственные определенные требования к «зачину» как визуальному тренингу, среди которых:

1. Реализация «зачинов» обязательна для всех студентов, обучающихся по направлению «Режиссура». Постановка осуществляется согласно созданного графика. Это требование работает на формирование профессиональной и художественной дисциплины будущих режиссеров.

2. «Зачин» может открывать каждое занятие по специальным дисциплинам. Еще великий реформатор театра, театральный педагог и режиссер К. С. Станиславский отмечал, что готовность к занятиям, бодрое расположение духа есть предработное состояние студента. Именно «зачины» помогают добиться такого состояния.

3. Автором «зачина» является либо мини-группа, либо один постановщик. Это требование помогает понять студентам, как им выстраивать свою работу в творческой команде. У студентов вырабатываются умения работать в коллективе, с коллективом и для коллектива.

4. «Зачин» готовится студентами без вмешательства педагогов-руководителей. Таким образом, студенты приучаются к самостоятельной работе, к самостоятельному поиску тем и самостоятельному постановочному процессу.

5. Тему и событийную основу «зачинов» определяют, как правило, сами студенты. В студенческих «зачинах» звучат волнующие их проблемы, события и факты.

6. Репетиций «зачина» должно быть не больше двух. «Зачин» это не сценический этюд, в нем должна сохраняться свежесть, отсутствовать муштра и должно отводиться место импровизации.

7. После просмотра «зачина» необходимо делать коллективный творческий анализ. Конструктивная критика со стороны одноклассников помогает студентам в их творческом и профессиональном развитии. Педагогические же замечания требуют максимального такта и деликатности.

Среди студенческой аудитории кафедры режиссуры театрализованных праздников был проведен опрос о значимости «зачинов» в профессиональном становлении будущих режиссеров. Были опрошены более 80 человек с 1 по 4 курс.

На вопрос «Необходимы ли сценические «зачины» в практике всех лет обучения?» большая часть опрошенных респондентов ответила утвердительно. При этом отметили практическую пользу упражнения, потому что оно дает возможность проявить себя, самореализоваться.

Также студентам был предложен вопрос: какие виды «зачинов» интереснее для творческой самореализации? По мнению респондентов, были выделены художественные «зачины», так как именно они глубже всего развивают метафорическое мышление режиссера.

Заключение

Наш практический педагогический опыт показывает, что «зачин» дает неограниченную творческую свободу режиссерской фантазии и воображению, это упражнение тренирует умение синтезировать различные виды искусства – музыку и пластику, сценографию и слово, – преломлять их через призму актерского мастерства; это упражнение провоцирует поиск новых выразительных средств, способных проникать в тайну неповторимой авторской стилистики будущих режиссеров.

ЛИТЕРАТУРА

Врублевская, О. М. (1999). «Зачин» – комплексное упражнение студентов-режиссеров. *Сборник трудов ученых РГАФК, 13–17* // **Vrublevskaya, O. M. (1999).** «Zachin» – kompleksnoe uprazhnenie studentov-rezhisserov. *Sbornik trudov uchenyh RGAFK, 13–17.*

Ганелин, Е. Р. (2004). *От упражнения к спектаклю.* Санкт-Петербург: СПбАТИ. // **Ganelin, E. R. (2004).** *Ot uprazhneniya k spektaklyu.* Sankt-Peterburg: SPbATI.

Лагачев, Д. А., А. С. Шилов (2014). Музыкальный зачин – один из вариантов зачинов по дисциплине «Актерское мастерство». *Проблемы театральной педагогики: традиции и новации школы З. Я. Корогодского: материалы IX Межвузовской научно-практической конференции, 26 марта 2014 г., 60–68* // **Lagachev, D. A., A. S. Shilov (2014).** Muzykal'nyj zachin – odin iz variantov zachinov po discipline «Akterskoe masterstvo». *Problemy teatral'noj pedagogiki: tradicii i novacii shkoly Z. YA. Korogodskogo: materialy IX Mezhhuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii, 26 marta 2014 g., 60–68.*

Малочевская, И. Б. (2003). *Режиссерская школа Товстоногова.* Санкт-Петербург: СПбАТИ. // **Malochevskaya, I. B. (2003).** *Rezhisserskaya shkola Tovstonogova.* Sankt-Peterburg: SPbATI.

Тришин, В. А. (2018). «Урок драматического искусства». *Структура урока, творческие задания.* [Электронный ресурс]. URL: <http://valtrish.ru/urok-dramaticheskogo-iskusstva-struktura-uroka-tvorcheskie-zadaniya/> (дата обращения: 07.09.2022) // **Trishin, V. A. (2018).** «Urok dramaticheskogo iskusstva». *Struktura uroka, tvorcheskie zadaniya.* [Elektronnyj resurs]. URL: <http://valtrish.ru/urok-dramaticheskogo-iskusstva-struktura-uroka-tvorcheskie-zadaniya/> (data obrashcheniya: 07.09.2022)

Тришин, В. Н. (2013). *Большой русский словарь-справочник синонимов системы ASIS®.* [Электронный ресурс]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/50564/zachin (дата обращения: 26.10.2022) // **Trishin, V. N. (2013).** *Bol'shoj russkij slovar'-spravochnik sinonimov sistemy ASIS®.* [Elektronnyj resurs]. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/50564/zachin (data obrashcheniya: 26.10.2022)

Тумашов, М. А. (2017). Режиссёрско-актёрское упражнение «сценический зачин» как способ организации самостоятельной работы студентов актёрских и режиссёрских курсов. *Ученые записки 3(13), 210–213.* // **Tumashov, M. A. (2017).** *Rezhissyorsko-aktyorskoe uprazhnenie «scenicheskij zachin» kak sposob organizacii samostoyatel'noj raboty studentov aktyorskih i rezhissyorskih kursov.* *Uchenye zapiski 3(13), 210–213.*