

ШКОЛА

«ШОУ КОНСАЛТИНГ»

Берман А. М. – старший преподаватель
кафедры театральной техники и технологии СПбГАТИ

При Санкт-Петербургской Студии сценографии и сценических технологий «Шоу Консалтинг» с 2013 года действует Школа. Этот образовательный проект называется так же – «Шоу Консалтинг», а я беседую с руководителями проекта – известными театральными художниками Евгением Леонидовичем Ганзбургом и Глебом Вениаминовичем Фильштинским...

ГЛЕБ ВЕНИАМИОВИЧ, ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, КАКИМ ОБРАЗОМ У СТУДИИ «ШОУ КОНСАЛТИНГ» ПОЯВИЛОСЬ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? ПОЧЕМУ ПРЕДМЕТОМ ВАШЕГО ИНТЕРЕСА СТАЛО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНОЙ СФЕРЫ?

Евгений Ганзбург: Хотелось бы заполнить пустоты, исправить существующую ситуацию. Мы давно жалуемся на нехватку кадров, на их слабую подготовленность, на непонимание явления театра как такового, на невладение современными технологиями. Мы сталкиваемся с этим каждый день в своей работе...

Глеб Фильштинский: Проблема не в том, что работники не знают чего-то конкретного, а в том, что у них нет системы, понимания структуры театра. Знания сейчас не должны быть только прикладными – как устроен тот или иной пульт, штанкет и прочее. Важно понимание причинно-следственных связей, теории всего процесса. Поэтому во все наши курсы мы включаем не только практические, но и теоретические темы.

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ДОСТАТОЧНО СПЕЦИФИЧНАЯ УСЛУГА, ТРЕБУЮЩАЯ СОБЛЮДЕНИЯ МНОЖЕСТВА УСЛОВИЙ. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ МОГУТ ТОЛЬКО ПРИЗНАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЭТОЙ ОТРАСЛИ. КТО ПРЕПОДАЕТ НА КУРСАХ?

Евгений Ганзбург: Мы стараемся привлечь к преподаванию лучших профессионалов по каждому направлению. Художников по свету, специалистов-акустиков, режиссеров, театроведов, стейдж-менеджеров и т.д. Это работники театров и концертных залов России, зарубежные специалисты. Только лучшие.

В КАКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?

Глеб Фильштинский: Мы оборудовали учебный класс для теоретических занятий, а также у нас есть специальная зона, где мы готовим специальные технические инсталляции: звуковые, световые, видео, необходимые по ходу изучения курсов.

ТЕАТРЫ ТОЖЕ ПРИВЛЕКАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ?

Евгений Ганзбург

Глеб Фильштинский

школа
show
consulting

обучение • теория • практика

—
Глеб Фильштинский: Да, конечно. У нас очень хорошие отношения со всеми петербургскими театрами. На сценах наиболее технически продвинутых театров можно практически продемонстрировать работу их новейшего оборудования.

—
КАК ФОРМИРУЮТСЯ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ? ВОЗНИКАЮТ ТЕМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ?

—
Евгений Ганзбург: Темы диктует жизнь. То, что необходимо нам в нашей работе, необходимо, вероятно, и всем остальным. В нашем «учебно-методическом центре» постоянно происходит обсуждение тактики и стратегии. Придумываем новые темы семинаров, обсуждаем перспективы...

—
Глеб Фильштинский: Хочу дополнить: бывает так, что темы, которые мы бы хотели донести до наших слушателей, появляются только одновременно с яркими преподавателями. Так, например, курс по звуку стал возможен благодаря привлечению известнейшего профессионала в этой сфере – Карстена Кюммеля. Это, в первую очередь, и определило востребованность и успех курса. Мы стараемся быть дальновидными и делать не только то, что интересно «здесь и сейчас», но и то, что, по нашему мнению, перспективно в будущем. Мы сами с большим удовольствием и пользой посещаем занятия наших приглашенных преподавателей-звезд. То есть, повышаем и свою собственную квалификацию.

—
СЕГОДНЯ ПРОФЕССИЯ ОСВЕТИТЕЛЯ ОДНА ИЗ САМЫХ МНОГОГРАННЫХ И СЛОЖНЫХ В ТЕАТРЕ. КАКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ШКОЛЕ ПОМОГУТ ОСВЕТИТЕЛЯМ ВСЕХ РАНГОВ – ОТ ПЛАНШЕТНИКА ДО НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ И ХУДОЖНИКА ПО СВЕТУ?

—
Евгений Ганзбург: Мы готовим несколько курсов, в которых есть и общие предметы, и специфические. Это курсы повышения квалификации светооператоров, курс повышения квалификации начальников службы художественного света, курсы по компьютерному моделированию светооформления спектакля и шоу с помощью специализированных программ.

—
ПО ДРУГИМ ТЕАТРАЛЬНЫМ ПРОФЕССИЯМ КУРСЫ ПОСТРОЕНЫ ТАКИМ ЖЕ ОБРАЗОМ?

—
Евгений Ганзбург: Да, мы стараемся учитывать специфику каждого направления театральной деятельности и быстро реагировать на потребности театра, быть гибкими.

—
С 2014 ГОДА ВЫ СОТРУДНИЧАЕТЕ С САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИЕЙ

ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА. ЧТО ПРИНЕСЛО ЭТО ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЕ?

— **Глеб Фильштинский:**

Для нас это в первую очередь важная имиджевая составляющая – Школа вышла на совершенно новый уровень. Сотрудничество с Академией повысило, с одной стороны, значимость курсов, а с другой стороны – и нашу ответственность: мы должны соответствовать высокому уровню преподавания этого вуза. Процессу вхождения Школы в учебный процесс Академии пред-

шествовал достаточно долгий и напряженный период переговоров. Сотрудничество действительно получилось двусторонним: на курсах стали преподавать специалисты Академии, чьи знания оказались незаменимыми по историческим, теоретическим и художественным дисциплинам; Академия же получила современный образовательный продукт, востребованный в профессиональном театральном пространстве. Таким образом, сотрудничество оказалось взаимовыгодным.

СКОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТОВ ПРОШЛО ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ? ЭТО РАБОТНИКИ ТОЛЬКО РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ШКОЛА СТАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ?

— **Евгений Ганзбург:** В прошедшем сезоне программы Школы освоили почти 100 специалистов, многие из них приехали к нам из других государств, например, из Белоруссии и Казахстана.

ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС У ШКОЛЫ ЗАДУМАННЫЕ, НО ЕЩЕ НЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ?

— **Евгений Ганзбург:** Мы ещё в самом начале пути. Очень много идей ещё только в стадии разработки и подготовки. Хотим провести курсы для гримёров – попытаемся привлечь для их проведения специалистов киностудий, курсы подготовки стэйдж-менеджеров, которые должны быть настоящими хозяевами сцены, а не только банальными «помощниками режиссёра», как это у нас сегодня принято, курсы повышения культуры и качества подготовки документации и, следовательно, сохранения спектакля. В планах также курсы для руководителей театров – технических директоров, директоров. Возможно, для режиссёров – курсы, демонстрирующие современные возможности театральных технологий и необходимость их внедрения.

— **Глеб Фильштинский:** Для постановщиков это может оказаться действительно очень важным, ведь в их арсенале окажется много новых

приемов и технологий, о которых они, возможно, и не догадывались. А еще это позволит «творцам» более предметно формулировать свои желания к сценическому оформлению, обучит их не только новейшим сценическим решениям, но и правильной терминологии.

В ШКОЛЕ ПРОВОДИТСЯ МНОГО ПРОГРАММ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ ВИДЕО В ТЕАТРЕ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ НА ЭТИ КУРСЫ БОЛЬШОЙ СПРОС? ВЕДЬ В БОЛЬШИНСТВЕ ТЕАТРОВ ВИДЕО СЕГОДНЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ.

Глеб Фильштинский: Это пользуется большим спросом благодаря эффекту цепной реакции. В немногих театрах сейчас есть специалисты по видео. Режиссеров, балетмейстеров и художников, разбирающихся в видео, также очень мало, многие просто шарахаются от этого в сторону. Только сейчас наступает понимание того, что видео на сцене совсем не подменяет театр, это всего лишь один из его современных инструментов. Просто надо знать об этом и уметь применять (или не применять) видео в конкретном спектакле. Но «герметизироваться» от этого, по большому счету, невозможно.

А ЕСЛИ В ТЕАТРЕ НЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ БЫ «ПО ДОЛЖНОСТИ» НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАНИМАЛИСЬ ВИДЕО, КОГО БЫ ТЕАТР МОГ ОТПРАВИТЬ НА ТАКОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ЗНАНИЙ?

Глеб Фильштинский: Видео на сцене по своей физической сути – это световой поток. В любом спектакле видео должно находиться в балансе с постановочным освещением, никак иначе. И вообще, многие программы по управлению видео просто «идеологически» придуманы как световые приборы: алгоритмы управления видео точно такие же, как и алгоритмы управления светом. Современный художник по свету или начальник осветительского цеха не имеет права не владеть этим инструментом. Поэтому прежде всего это вопрос осветителей. ▶

—
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ КАРЬЕРНОГО РОСТА У СОТРУДНИКА ТЕАТРА, ПРОШЕДШЕГО ОБУЧЕНИЕ НА ВАШИХ КУРСАХ?
 —

Глеб Фильштинский: Безусловно, многие театры именно для этого и отправляют своих работников на обучение. Например, отправляют осветителя, чтобы со временем он либо возглавил свой цех, либо перешел в видео и стал развивать его в этом театре. В любой нашей программе мы сознательно не пытаемся выставлять рамки типа «ты монтировщик, и дальше механики тебе знать не нужно». Наоборот, мы стараемся давать полную картину всего постановочного комплекса, чтобы работник мог развиваться в нескольких направлениях. Знания – это основная платформа для карьерного роста, далее всё зависит от активности самого человека.

—
ВИДИМО, ТЕАТРЫ, КОТОРЫЕ ОБРАЩАЮТСЯ К ВАМ, – ОЧЕНЬ СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. НО НЕ ВСЕ ТЕАТРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ПО ПРИЧИНЕ ДОСТАТОЧНО ВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ. КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, МОЖЕТ ЛИ ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА?
 —

Глеб Фильштинский: Давайте начнем с сознательности и несознательности театров. Практически все театры у нас государственные или муниципальные, у каждого есть государственное задание. В каждом госзадании указано, что театр обязан ежегодно (!) повышать квалификацию своих сотрудников, то есть тратить на это часть своих средств. Но почему-то в несознательных театрах этот пункт задания выполняется самым простым, «проверенным» и низкобюджетным образом: например, отправляют бухгалтера учиться новой версии бухгалтерской программы. Видимо, эти вопросы не входят в круг интересов директора или художественного руководителя. На самом деле, государственное задание относит выполнение этого требования прежде всего к профильным работникам, то есть в том числе к работникам постановочной части. Что касается вопроса о господдержке, то мы, конечно же, от неё не отказываемся. А логика у государства в этом случае должна быть предельно проста. Вы же знаете, что сейчас достаточно много театров получает субсидии

на реконструкцию и капитальный ремонт, приобретение и установку новейшего сценического оборудования.

В рамках этих действий государство тратит миллиарды, создавая действительно сложные инженерные комплексы. В требованиях к эксплуатации нового оборудования уже принято указывать, что обслуживаться оно должно исключительно подготовленными квалифицированными специалистами. И вот, например, поставили в театре прожекторы на сто миллионов рублей, а эксплуатируют их все те же осветители, что и раньше, без какой-либо дополнительной подготовки. В результате КПД этого оборудования стремится к нулю. Конечно же, этой проблеме государство должно уделить самое серьезное внимание. В отношении как высших и средних профессиональных учебных заведений, которые готовят специалистов технической направленности, так и дополнительных профессиональных программ, которые, например, реализует Школа «Шоу Консалтинг». Мы бы от этого совершенно точно не отказались. Уверен, что и театры тоже.

КАКИЕ ПЛАНЫ У ШКОЛЫ В НОВОМ ТЕАТРАЛЬНОМ СЕЗОНЕ И УЧЕБНОМ ГОДУ?

Глеб Фильштинский: Прежде всего, удержать те курсы, которые уже проверены временем. У нас есть ряд очень востребованных курсов стартового уровня, многие театры хотели бы отправить на них своих сотрудников. И, конечно, в наших планах – вводить курсы еще более высокого уровня: здесь наиболее интересным является курс для технических директоров театров, который предполагает выездное ознакомление с деятельностью крупнейших европейских театров.

Такой курс мог бы стать настоящим локомотивом нашего дела, ведь освоивший его руководитель по-новому взглянет на проблему подготовки театральных специалистов и обязательно отправит своих работников на обучение в Школу «Шоу Консалтинг».

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, ГЛЕБ ВЕНИАМИНОВИЧ, БЛАГОДАРИЮ ВАС ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ О ШКОЛЕ. ЖЕЛАЮ УСПЕХА И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШЕМУ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВАЖНОМУ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ТЕАТРА ДЕЛУ! ■

