

Булгакова Тамила Владимировна
Tamila Bulgakova

аспирант ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии»
post-graduate student at the Moscow State Academy of Choreography
e-mail: balletacademy@yandex.ru

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА УЧАЩИХСЯ СИСТЕМЫ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Modern pedagogical concept of the students' artistic skills development of
choreographic education**

Ключевые слова: педагогика, хореографическое образование, артист балета, актерское мастерство.

Key words: pedagogy, dance education, ballet dancer, the development of artistic skills.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы педагогических задач и концептуальных оснований процесса преподавания актерского мастерства в хореографическом образовании и развития профессионально-личностных актерских качеств учащихся. Автор определяет актуальные задачи совершенствования процесса преподавания актерского мастерства как в профессиональном образовании, так и в любительских коллективах, формулируя педагогические ориентиры этого процесса.

Abstract. The article considers the questions of pedagogical objectives and conceptual bases of the artistic skills' development in dance education and development of students' professional and personal artistic skills. The author defines the important problem of improving the teaching of the artistic skills' development in professional education and hobby groups, defining pedagogical guidelines for this process.

Современное хореографическое образование в России отличается неоднородностью и многоуровневостью. Существует любительское и профессиональное образование, многочисленные дисциплины хореографической направленности реализуются в детских школах искусств, во всевозможных кружках и студиях, в системе предпрофессиональной подготовки. Но ядром хореографического образования по праву считаются средние и высшие учебные заведения, готовящие будущих артистов балета, педагогов-хореографов и балетмейстеров. Именно профессиональное хореографическое образование обеспечило России славу в области классического искусства балета, и именно

профессиональные хореографические учебные заведения формируют профессионально-личностные качества деятелей этого вида искусства.

В настоящее время в нашей стране реализуются такие направления профессиональной подготовки, как, например, 52.02.01 – Искусство балета (СПО) или 071200 – Хореографическое искусство (ВПО). 12 января 2016 года утвержден новый стандарт бакалавриата – 52.03.01 – Хореографическое искусство. Все названные нормативные документы включают в себя требования по развитию такого важнейшего профессионального качества деятеля хореографического искусства, как актерское мастерство.

В структуре профессиональной подготовки будущих артистов – учащихся системы хореографического образования актерское мастерство включено в двух взаимозависимых аспектах – как имманентная часть большого количества специальных дисциплин, таких, как «Классический танец» или «Народно-сценический танец», а также в форме отдельной дисциплины. Эта двунаправленность образовательной программы демонстрирует как сложность приобщения к актерскому мастерству, так и разнообразие концептуальных подходов к преподаванию актерского мастерства в системе хореографического образования.

При том, что значимость актерского мастерства в профессиональной подготовке артиста балета несомненна, современные исследователи, как практики балетного образования, так и теоретики педагогики, имеют различные представления относительно места актерского мастерства в системе профессиональной подготовки будущего деятеля хореографического искусства, а также и методов развития этого качества. Система хореографического образования подробно анализировалась в трудах Н.И. Тарасова, В.С. Костровицкой, С.Л. Головкиной, А.М. Мессерера, Е.П. Валукина, М.К. Леоновой и других [5, 6 и пр.], определивших важнейшие приоритеты этой педагогической инфраструктуры.

Закономерности развития профессионально-личностных качеств учащихся системы художественного образования (к которому, естественно, относится и образование хореографическое) изучались такими учеными, как А.С. Запесоцкий, М.С. Каган, А.Г. Асмолов, А.Я. Пономарев, П.М. Ершов, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, Б.М. Неменский, Б.П. Юсов и другие [4, 7, 10 и пр.], благодаря усилиям которых были созданы общие представления относительно возможностей выявления и развития художественно-творческих качеств личности. Специально проблемами постановки мастерства актера занимались выдающиеся деятели театрального искусства – Е.Б. Вахтангов, В.Э. Мейерхольд, В.И. Немирович-Данченко, К.С. Станиславский, Г.А. Товстоногов [например, 8], определившие приоритеты наибольшей эффективности этого процесса. И позиции названных деятелей можно разделить на несколько отдельных педагогических концептуальных оснований. Проанализируем их.

В процессе выработки такого профессионально-личностного качества, как актерское мастерство, могут применяться следующие педагогические подходы:

- личностно-ориентированный;
- компетентностный;

- профессионально-ориентированный.

В соответствии с педагогической концепцией личностно-ориентированного образования (Ш.А. Амонашвили, М.В. Кларин, В.В. Сериков и др.) [1], наиболее значимым средством развития актерского мастерства является развитие личностных качеств будущего артиста.

Рассматривая личностно-ориентированный подход, можно отметить, что каждый человек с рождения обладает определенной степенью эмоциональности и вполне уникальным темпераментом. Эти характеристики психики позволяют ему по-своему воспринимать заданный материал, проявлять себя в общении с окружающими, реагировать на те или иные события и т.д.

Помимо этого на каждом возрастном этапе психического развития, ребенок совершенно индивидуально использует свои навыки и возможности. Они могут только приблизительно совпадать с выработанными обществом стандартами поведения.

Учитывая вышеперечисленные факторы, можно предположить, что наиболее эффективное обучение детей с учетом их творческого дарования будет происходить при внимательном индивидуальном учете личностных особенностей каждого, что способствует обогащению и развитию в ребенке его возможностей с максимальным использованием каждого данного этапа развития.

И если считать, что одной из основных задач процесса развития является мобилизация внутренних способностей, то в ходе именно такого метода обучения она будет максимально решена.

Образование, а в частности - получение навыков актерского мастерства, включенного в профессионально-личностные качества представителей ряда профессий, призвано не только передавать новую информацию обучаемому и развивать его природные возможности, но еще и воспитывать своего подопечного. Следовательно, обучение, основанное на личностно-ориентированном подходе, будет способствовать формированию ребенка как личности. Это очень важная составляющая характера человека, занимающегося актерским ремеслом. Ориентировать ребенка с раннего детства на сознательное управление своим поведением и развитие его мотивационной сферы, а также помочь ему разобраться с ранних лет в системе его прав и обязанностей — значит вовлечь ребенка в социум, то есть адаптировать его через игру и ученье - к общению и труду.

Таким образом, обучение актерскому мастерству в раннем возрасте с учетом использования личностно-ориентированного подхода способно решить такие глобальные вопросы, как развитие творческого потенциала ребенка, а также формирование в нем личностных качеств, поскольку:

1. Занятия происходят в игровой форме, что помогает через интерактивное взаимодействие с педагогом практиковать общение.
2. Занятия происходят небольшими группами, что помогает ребенку в установлении социальных связей с другими детьми.
3. Занятия приучают ребенка к трудовой деятельности.
4. Занятия касаются учебной деятельности в познавательной и личностно-развивающей сферах.

5. Занятия направлены на развитие естественных способов общения: речь, мимика и пантомима.

6. Занятия развивают технику телодвижения.

7. Занятия ведутся с использованием музыкального материала, что направлено на развитие чувственной и эмоциональной сферы.

Важной составляющей процесса обучения актерскому мастерству можно считать компетентностный подход. В соответствии с его принципами, любое обучение должно проходить комплексно, затрагивая максимальное количество навыков и умений, постепенно вырабатывающих такую комплексную характеристику, как «готовность» или «способность», и поэтому можно объединить весь спектр вопросов, которые решает предмет «актерское мастерство» на первом этапе обучения, в систему, способную расширить круг возможностей ученика. Если учитывать, что развитие происходит путем познания и накопления внешних впечатлений, то задача таких занятий состоит в развитии у обучающегося всей системы творческого восприятия действительности и избранной сферы деятельности.

Целый ряд упражнений на уроках посвящен работе с воображением и фантазией ученика, что позволит ему в дальнейшем удерживать свое внимание в активном состоянии дольше. Необходимы упражнения на развитие памяти (особенно зрительной). Удерживая в памяти уже прожитую информацию, ученик активнее познает новую, основывая ее на понятии ранее. В комплексе происходит тренировка логического мышления, позволяющего анализировать и перерабатывать полученную информацию [2, 3, 9].

Можно сказать, что несложные упражнения в игровой форме на занятиях по актерскому мастерству учат думать, искать логическое решение в воображаемых обстоятельствах, то есть активизируют мышление.

Параллельно с этой работой данная дисциплина способна к развитию чувственной сферы учащегося. Восприятие человеком информации идет сенсорным путем через осязание, обоняние, слух и зрение (весь этот комплекс необходим в дальнейшем для профессиональной деятельности артиста). И здесь снова включается в работу музыка, но уже не как условный раздражитель, дающий команду к четкому ритмическому движению, а как источник импульса и оценки, направленных непосредственно к чувственному восприятию мелодии и побуждающих к пластическому отображению ее через импровизацию.

Также важно с раннего возраста тренировать навыки ориентировки в пространстве, навыки свободного и органичного перемещения, используя упражнения на координацию.

Подобный подход к обучению актерскому мастерству можно, на мой взгляд, считать компетентным, поскольку он способен развить целый ряд навыков и умений одновременно. Но он не может существовать в отрыве от личностно-ориентированного подхода, так как задача преподавателя - почувствовать индивидуальность каждого учащегося и каждому дать свой личный комплекс заданий и упражнений на развитие своей внутренней организации. Работа ведется один на один с каждым учеником, поскольку, как было отмечено выше, всем

свойственно воспринимать информацию по-разному. Групповые занятия имеют также свои положительные стороны, так как в момент общей зажигательной игры ученики полностью раскрепощены и могут незаметно для себя преодолеть некоторые «внутренние зажимы».

Таким образом, предложенные концепции развития актерского мастерства уже на начальном этапе обучения способны воспитать свободного человека, не боящегося открытого обозримого пространства (сцены, трибуны), способного думать и чувствовать. Только внутренне раскрепощенный человек сможет публично демонстрировать все свои природные дарования. И чем раньше педагоги сумеют определить направление способностей ученика, тем раньше сумеют направить его по верному пути в соответствии с выбранным призванием.

Говоря о двух вышеперечисленных педагогических подходах, можно сопоставить обучение актерскому мастерству в профессиональном образовании и в самодеятельных коллективах. Но если мы ставим себе задачей воспитание будущего артиста балета, то следующий подход - профессионально-ориентированный, необходимо внедрять в совокупности с первыми двумя уже на первых этапах обучения актерскому мастерству.

Артист балета — это артист сложнейшего синтетического жанра, умеющий посредством своего внутреннего и внешнего инструмента (мыслей, чувств и тела), доносить до зрителя драматические истории глубокого содержания. Это - совокупность литературы и музыки, изобразительного искусства и полета души путем физического совершенства собственного тела. И если так случилось, что ученик имеет желание и способности прикоснуться к такому великому искусству, как балет, то надо с первых же мгновений его физического воспитания давать ему и соответствующее воспитание духовное, объясняя синтез всех искусств в его дальнейшей деятельности. И первостепенным навыком, который нужно воспитать в процессе обучения актерскому мастерству — это творческая инициатива, побуждение к самостоятельной работе, к поиску ответов на вопросы, поставленные на уроке, через знакомство с дополнительными источниками информации в других жанрах и направлениях, то есть - побуждение к творческому любопытству и любознательности.

Это может быть совместное с учителем прослушивание музыки и поиск ее пластического решения, чтение литературного произведения или фрагмента из него и попытка подбора музыкального произведения для пластической интерпретации, поход в музей и попытка воссоздания увиденного посредством своего тела, возможно - какой-то набросок на бумаге или зарисовка, словом — все то, что может воспитать вкус и правильное понимание «прекрасного» будущего артиста. Это требует сил, времени и высокой культуры самого педагога. Но если мы с детства будем воспитывать артиста, нацеливая его на сложный, мучительный творческий поиск решения своих образов на сцене, если не будем идти на поводу своих педагогических амбиций, подчас завоевывая оvationи зрительного зала, наслаждаясь своим успехом, а будем, все-таки, с первых выходов на сцену, ориентировать их на подлинное актерское существование, согласно музыке и характеру происходящего, то такая работа будет награждена воспитанием настоящих мастеров большой

сцены, и такой подход будет считаться исключительно профессионально-ориентированным.

Процесс обучения актерскому мастерству систематизирован на этапе внедрения в профессиональное образование при получении специальности «артист балета» (I – II курсы хореографического среднего профессионального образования). Все варианты знакомства с этой дисциплиной до этого времени носят хаотичный характер разового использования по необходимости, что не дает возможности постепенного и грамотного вхождения в освоение дисциплины, так необходимой в хореографическом искусстве.

Обучение актерскому мастерству с использованием всех вышеперечисленных подходов дает возможность проникновения этого предмета уже в раннем возрасте на начальных этапах обучения, что должно поспособствовать более эффективному воспитанию артистов профессиональной балетной сцены.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амонашвили Ш.А. Как любить детей. М., 2009.
2. Богданов Г.Ф. Работа над танцевальной речью. Учебно -методическое пособие. М., ВЦХТ, 2006.
3. Булатова О.С. Педагогический артистизм. М.: Академия, 2001.
4. Каган М.С. Роль и взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Музыка в школе, 1987 - №4. – С. 31.
5. Леонова М.К. Из истории Московской балетной школы. М.: МГАХ, 2008.
6. Мессерер А. Танец. Мысль. Время. М., Искусство, 1990.
7. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблеме эстетического воспитания: Книга для учителя. – 2-е изд., перераб. и дополненное. М.: Просвещение, 1981.
8. Станиславский К.С. Работа актера над собой. М.: Искусство, 1954.
9. Хуторский А.В. 55 методов творческого обучения: методическое пособие. М.: Эйдос, 2012.
10. Юсов Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников. Луганск, 1990.