

**ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД КАК ВАЖНЕЙШЕЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИМПРОВИЗАЦИОННЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ
POLYART APPROACH AS AN IMPORTANT METHODOLOGICAL BASIS OF
DEVELOPMENT OF PUPILS' IMPROVISATIONAL ABILITIES IN ELEMENTARY
GRADES OF CHOREOGRAPHIC/BALLET COLLEGES**

**ГОРПИНЕНКО ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
GORPINENKO ELENA ALEKSANDROVNA**

аспирант, Московская государственная академия хореографии, кафедра концертмейстерского мастерства и музыкального образования

graduate student of the Bolshoi Ballet Academy (Russia, Moscow), Department of Accompaniment Skills and Musical Education; e-mail: helenal3gor@mail.ru

Ключевые слова: синтез искусств; художественное образование; импровизационные способности; развитие; Московская государственная академия хореографии.

Key words: the synthesis of the arts; the artistic education; improvisational abilities; the development; the Bolshoi Ballet Academy.

Аннотация. В статье ставится и решается научная задача оптимизации процесса развития импровизационных способностей учащихся хореографических учебных заведения при применении современных подходов специальной педагогики. Автор исследует проблемы творческого развития детей в единстве педагогического процесса на основании полихудожественного подхода. Данный подход предполагает вовлечение учащихся в различные виды художественно-творческой деятельности, связанные между собой. Подробно анализируется метод синтеза искусств, предложенный Б.П. Юсовым, лежащий в основе полихудожественного подхода. Рассматривается проблема эстетического воспитания детей в системе хореографического образования.

Abstract. In the article the author poses and solves the scientific task of optimization the process of development of students' improvisational abilities in choreographic schools, applying modern approaches of special pedagogy. The author studies the problems on the basis of polyartistic approach in the pedagogical process. This approach requires the involvement of students in different kinds of artistic and creative activities, connected with each other. The method of synthesis of arts, proposed by B. Yusof, which is the basis of polyartistic approach is analyzed in detail. The problem of aesthetic education of children in the system of ballet teaching is examined.

В системе художественного образования в целом и хореографического образования в частности для развития импровизационных способностей учащихся весьма перспективным является полихудожественный подход, основанный на идее синтеза искусств.

Впервые идея полихудожественного подхода была предложена советским исследователем Б. П. Юсовым, который разработал новую уникальную методику в области художественного развития творческих способностей детей, основанную на синтезе искусств. Ученый утверждал, что в душе ребенка взаимодействуют все виды искусств, что ребенок изначально восприимчив и способен к различным видам художественной деятельности. Б. П. Юсов ввел термин «полихудожественное образование», под которым исследователь понимает такую направленность в образовании, где ребенку дается возможность творить и развиваться в различных видах искусства [3].

В логике полихудожественного подхода эффективность художественно-творческого развития учащихся достигается при помощи использования всех

существующих способов эстетического воспитания и разнообразных видов художественно-творческой деятельности: музыкальной, художественно-изобразительной, речевой, театрализованной, игровой.

Каждый вид искусства имеет свои средства выразительности:

- в музыке – мелодия, гармония, ритм, фактура, лад, тональность, динамика, темп, тембр;
- в хореографии – жесты, мимика, пластика, музыкальное оформление и др.;
- в драматическом искусстве – движения, мимика, жесты, речевые интонации и др.;
- в литературе – всё богатство речи (эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, аллегории, гиперболы, олицетворения, перифразы, синекдохи);
- в живописи – рисунок, композиция, цвет, пластика линий, фактура красочной поверхности, выразительность мазков, светотеневая моделировка и др.

В то же время разные виды искусства имеют схожие средства выразительности:

- ритм присутствует в музыке, в поэзии, в изобразительном искусстве;
- можно говорить о пластической выразительности мелодии, линий рисунка, движений танцора;
- музыкальные тембры имеют аналогию с богатством цветовых оттенков в живописи,
- смена лада (мажор – минор) в музыке вызывает ассоциацию светотени в изобразительном искусстве;
- динамика есть и в музыке, и в танце, и в живописи, и в литературе, и в драматическом искусстве;
- музыкальная гармония аналогична колориту в изобразительном искусстве;
- фактура музыкальных произведений родственна выразительности мазков живописи.

Всё это говорит о том, что виды искусства существуют не обособленно друг от друга. Искусство во всём многообразии своего проявления имеет единую внутреннюю логику, единую природу, и всё богатство его воплощения родственно связано между собой.

Единая природа всех видов искусств говорит о неизбежности их взаимодействия и необходимости охвата всех проявлений художественно-творческой деятельности для выявления творческого потенциала и раскрытия полихудожественных возможностей каждого ребенка [2].

Полихудожественный подход пропагандирует не просто межпредметную связь уроков эстетического цикла (эта связь хороша для получения полноценных знаний о фактах и истории искусства прошлого, но данная методика не акцентирует внимание на образной природе искусства, не стимулирует развитие творческого воображения). Б. П. Юсов выказывался о необходимости обращения к чувствам, что, по утверждению ученого, формирует у детей устойчивую мотивацию к творчеству. Полихудожественный подход предполагает раскрытие внутреннего родства различных видов искусства, обнаружение образных связей слова, звука, цвета, движения, интонации, ритма, жеста, пространства, формы. Разрабатываемые программы полихудожественного типа ориентированы на развитие разнообразных видов детского творчества [3].

Музыкальное воспитание учащихся хореографических училищ опирается в основном на лучшие образцы балетной музыки, знание и понимание которой хотя и необходимо для танцовщика, но является недостаточным для полноценного воспитания артиста балета. Подобная «диета» на исключительно балетной музыке может иметь весьма негативные последствия. Достаточно вспомнить историю о том, насколько непривычной оказалась для артистов музыка балета С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта», отношение танцовщиков к которой выразилось в ироничной поговорке: «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете».

Во избежание одностороннего музыкального воспитания учащихся хореографических училищ необходимо с первых классов приобщать детей к музыкальным стилям и жанрам различных эпох, а чтобы воспитание проходило полноценно, важно не просто предложить послушать музыку, а дать возможность почувствовать ее «телом», пластически воплотить музыкальные образы в хореографических импровизациях. И здесь велика роль концертмейстера, который может грамотно подобрать музыку к импровизациям, снабдить необходимыми пояснениями, заинтересовать детей, помочь им творчески раскрыться. Педагог-хореограф, который также присутствует на уроке, оценивает качество импровизаций, участвует в обсуждении выступлений обучающихся.

Для того чтобы формирование способностей к импровизации проходило успешно, необходимо обратить внимание на развитие следующих необходимых в импровизации компонентов:

- Чувство метроритма.
- Музыкальная память.
- Чувство музыкальной фразировки.
- Чувство музыкальной формы.

- Чувство ансамбля.
- Ассоциативно-образное мышление.

Развитию чувства метроритма в хореографических учебных заведениях уделяется большое внимание, но, для того чтобы обучающиеся лучше почувствовали внутреннюю связь поэзии и музыки, следует провести аналогию музыкального и стихотворного размера, где хорей соответствует музыкальному размеру 2/4, ямба – 2/4 с затактом, дактиль – 3/4, амфибрахий и анапест – 3/4 с затактом. Детям предлагается дирижировать знакомые стихотворения, определять размер: это помогает лучше усвоить музыкальные размеры.

Развитие музыкальной памяти осуществляется посредством тренировки, прослушивания и анализа фрагментов музыкальных произведений.

Развитие чувства музыкальной фразировки и музыкальной формы происходит также при помощи анализа разделов музыкальных произведений, проведения аналогий с композиционными приемами в живописи, архитектурными формами; разбора средств музыкальной выразительности в процессе прослушивания музыки для импровизаций.

Чувство ансамбля развивается благодаря творческим заданиям, ориентированным на исполнение в группе.

Особое внимание в развитии импровизационных способностей учащихся младших классов хореографических училищ уделяется развитию ассоциативно-образного мышления, которое осуществляется посредством анализа образной составляющей музыки, средств музыкальной выразительности, проведения аналогий со средствами выразительности, используемых в других видах искусств, в логике полихудожественного подхода.

Предлагаемые детям на уроках ритмики творческие задания, направленные на развитие импровизационных способностей учащихся младших классов хореографических училищ, разработаны на основе полихудожественного подхода и предполагают развитие навыков актерского мастерства, чувства уверенности в своих силах, ассоциативно-образного мышления детей посредством приобщения к различным видам искусства. Данные творческие задания ориентированы на обогащение внутреннего мира учащихся через активное постижение разных областей художественной деятельности, перенос полученных впечатлений в область своей профессиональной деятельности (хореографии), создание оригинального творческого продукта на основе собственной идеи.

Особое значение в развитии импровизационных способностей учащихся приобретает опыт художественно-творческой деятельности детей. Детям предлагаются дополнительные творческие задания – сочинение музыкально-сценических этюдов, где учащиеся имеют возможность самостоятельно подобрать музыку к этюду, придумать

сюжет, сочинить хореографию, изготовить костюм и декорации для номера. Подобные задания дают возможность обучающимся проявить изобретательность, творческую смекалку и остроумие.

Взаимодействие различных видов искусства оказывает благотворное влияние на общее эстетическое развитие детей, а также способствует более глубокому познанию своего искусства – искусства танца. Одной из наиболее важных составляющих процесса формирования самостоятельной творческой личности является умение обобщать художественные впечатления и знания и реализовывать их в различных видах искусства.

Необходимым условием формирования гармоничной, творческой личности является эстетическое воспитание ребенка. В своей книге «Мудрость красоты» Б. М. Неменский рассуждает о том, что основная задача педагога заключается не только в том, чтобы научить детей чувствовать и понимать прекрасное в искусстве: необходимо также сформировать у них умение творить прекрасное в своей повседневной деятельности, повседневном труде, повседневных человеческих отношениях. Именно полихудожественный подход в своей ориентации на разнообразные виды искусства способен дать наиболее полноценное эстетическое воспитание учащимся, сформировать у них внутреннюю потребность в прекрасном [1].

На сегодняшний день полихудожественный подход находится в стадии интенсивного исследования. Однако рекомендации и способы его практической реализации разработаны недостаточно – соответственно, этот подход стал привлекателен для ученых (С. А. Бондарева, А. И. Кислова, Н. П. Шишлянникова, Е. П. Кабкова, Т. С. Ковалева, Е. Н. Прасолов, О. В. Стукалова и др.), в диссертационных исследованиях которых доказывается, что воспитание личности, основанное на полихудожественном подходе, способствует интенсивному развитию различных способностей, в том числе и такой важной для художественного воспитания способности, как творческая активность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Неменский Б.М. Мудрость красоты: О проблеме эстетического воспитания: книга для учителя. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Просвещение, 1987. – 253 с.
2. Печко Л.П. Потенциал концептуальных позиций Буровской научной школы в педагогике искусства, эстетического воспитания и образования (конец XX – начало XXI века) // Современные исследования эстетического воспитания и художественного образования в контексте Буровской научной школы. Сборник научных трудов / Под ред. Печко Л.П., Кабковой Е.П., Командышко Е.Ф. – М., 2009. – С. 91–110.
3. Юсов Б.П. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников. – Луганск, 1990. – 175 с.