

Пшеницын Александр Юрьевич
Alexander Pshenitsyn

преподаватель кафедры народно-сценического танца
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московская государственная академия хореографии»
аспирант Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
художественного образования и культурологии Российской академии образования»
Teacher of Character&Folk Dance of Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education «Moscow State Academy of Choreography»
post-graduate student of Federal State Budgetary Scientific Institution "Institute of Art education and
Cultural Studies of the Russian Academy of Education"
e-mail: pshenal@mail.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА АРТИСТА БАЛЕТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Professional qualities of a ballet dancer as a pedagogical problem

Ключевые слова: профессиональная подготовка артиста балета, педагогико-хореографический процесс, профессиональные качества артиста балета.

Keywords: professional training of a ballet dancer, pedagogical and choreography process, professional qualities of a ballet dancer.

Аннотация. В статье раскрыта специфика профессиональной подготовки артиста балета в контексте хореографического образования. Рассмотрена роль формирования профессиональных качеств у будущего артиста балета. Подробно описаны профессиональные качества, которыми должен обладать артист балета. Особое внимание автор уделяет развитию психофизических качеств, таким как воля, внимание и память. Охарактеризованы профессиональные качества артиста балета, которые играют важную роль в контексте его сценической практики, направленной на создание средствами танца художественного образа. Обоснована важность формирования профессиональных качеств у будущего артиста балета в процессе педагогико-хореографической деятельности.

Abstract. The article deals with specific features of professional teaching of ballet dancers in the context of choreographic education, describes the role of shaping professional skills a ballet dancer must have are also dealt with. The author pays special attention to the development of psycho-physical qualities such as willpower, concentration and memory. Professional qualities of a ballet dancer which play an important role in the context of stage practice aimed at creating an artistic image by means of dance are also covered in the article. The importance of developing professional skills in future ballet dancers in the process of pedagogical and choreographic activities us also justified.

Профессиональная подготовка артистов балета, с одной стороны, традиционна, а с другой стороны, подвержена влиянию современных тенденций хореографического искусства. Классический балет основывается на хореографических традициях, сформированных веками. Ставшие хрестоматийными труды, такие как «Основы классического танца» А.Я. Вагановой, «Классический танец» Н.И. Тарасова, «Слово о танце» Р.В. Захарова, представляют собой подробный обзор всех вопросов и проблем профессиональной подготовки танцовщика и прежде всего – артиста балета.

Различные аспекты профессиональной подготовки артиста балета в статье рассматриваются на примере среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Московская государственная академия хореографии» (далее – Академия хореографии), преимущественно в рамках дисциплины «Классический танец», которая носит фундаментальный характер, однако не может полностью решить задачи подготовки квалифицированных танцовщиков.

В современной педагогической науке, занимающейся вопросами хореографии, до сих пор полностью не определено понятие «профессиональные качества артиста балета», являющееся чем-то большим, чем разучивание и воспроизведение танцевальных движений. Сегодня существует необходимость в классификации качеств, составляющих профессионализм танцовщика: физиологических, психологических, художественно-эстетических, коммуникативных и мн. др.

Вышеописанная ситуация определяется неоднородностью природы балета. С одной стороны, балет – это работа, вид профессиональной деятельности, связанный с тяжелыми физическими нагрузками, с другой – это искусство, основанное на эмоционально-чувственном и художественно-эстетическом образе, который создает танцовщик на сцене. Как эстетический феномен, балетный танец представляет собой особое культурное образование с присущей только ему семантикой художественного образа, эволюционировавшей на протяжении многих веков. Более того, это вид театрального искусства, поэтому официально принято говорить «артист балета», а не просто «танцор» или «танцовщик». Танцевальная драматургия подразумевает создание и поддержание средствами танца, музыки и театра определенного нарратива, теоретическое осмысление которого в основном является объектом исследования историков искусства и в некоторой степени театральных критиков и значительно реже педагогов-хореографов. Между тем разводить эти области функционально не представляется возможным, так как искусству балета изначально присущи цельность и неделимость, что находит свое выражение не только в специфике формирования сценического образа в балетном спектакле, но и во всей системе профессиональной подготовки артиста балета.

Согласно Е.М. Ивановой, профессиональная деятельность предполагает существование определенной объективной реальности, которая нормативно регламентирована социальными, юридическими и техническими правилами исполнения [6, с. 21–22]. Ее реализация происходит непосредственно в трудовой деятельности и подразумевает активное использование в этом процессе личностных резервов трудящегося, его заинтересованность в создании качественного продукта, будь то машинная деталь или произведение искусства. Адекватное взаимодействие человека и профессии предполагает сочетание его индивидуальных, моральных, психофизических особенностей, ценностей и норм с профессиональными требованиями, что подводит нас к вопросу о профессиональных качествах артиста балета, то есть тех качествах, которые важны для успешного выполнения им своих профессиональных задач.

Необходимо заметить, что в условиях современного образования все чаще принято говорить не о профессиональных качествах работника, а о компетенциях,

введенных в связи с переходом на образовательные стандарты нового поколения и ориентацией современного образования на потребности рынка труда [4, с. 674]. Согласно определению, приведенному в федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования, компетенция – это «способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области» [12, с. 71]. Впрочем, как отмечает И.А. Кузнецова, «комплексное понятие “профессиональных компетенций” в теории и практике специализированного хореографического образования находится в процессе разработки» [8]. Учитывая это, мы применительно к профессиональной подготовке артиста балета в Академии хореографии остановимся на понятии «профессиональные качества».

При решении вопроса о формировании профессиональных качеств артиста балета необходимо исходить прежде всего из того, что перед учащимся Академии хореографии стоит задача профессионального самоопределения, от которого зависит и нахождение им своего места в обществе. Вопрос профессионального становления человека – это также вопрос формирования своего «Я». Для личности данный вопрос имеет принципиальную, бытийную важность, так как от этого зависит успешность ее самореализации. Остановка на данном этапе неминуемо приведет к стагнации личностного развития, предпосылкой которого являются накопленные человеком профессиональные знания и навыки, а также его опыт, интересы, мотивы. Особенность хореографического образования состоит в том, что учащиеся к этому этапу уже имеют солидный багаж профессиональных навыков и умений, необходимый для дальнейшего обучения в этой сфере. Предполагается, что к моменту профессионального самоопределения субъект способен со всей ответственностью подойти к вопросу о дальнейшей перспективе продолжения своей деятельности в области хореографии, а значит, имеет представление о профессиональной специфике танцевального искусства.

Желание продолжить свое хореографическое обучение на профессиональном уровне свидетельствует о наличии у субъекта факторов профессиональной мотивации, которые определяются «психофизиологическими составляющими личностной структуры» и «особенностями ее ценностно-смысловой сферы» [7]. Это прежде всего потребности, ожидания, ценностные установки и стимулы. Они формируют профессиональную мотивацию личности, которая отражает ее стремление к совершению определенных действий с целью удовлетворения профессионального интереса.

Таким образом, совершенствование профессионально качеств учащихся в системе среднего профессионального хореографического образования приходится на этап их профессионального самоопределения и, по сути, вхождения в мир профессии, установления профессиональных отношений с миром, другими людьми и с самим собой.

По мнению А.В. Коваленко и Л.А. Шиканова, формирование профессионально-значимых качеств личности прямо взаимосвязано с индивидуально-типологическими свойствами, которые носят стабильный характер и относительно не подвергаются изменениям в процессе профессионального

становления личности. Среди них авторы выделяют темперамент, психомоторику, сенсорную организацию человека, память, общий интеллект, аттенционные свойства (внимание), работоспособность [9]. В той или иной степени это характерно для любой профессиональной деятельности, однако некоторые устойчивые свойства личности могут иметь принципиальное значение для работника в зависимости от рода его занятий. Для артиста балета это прежде всего волевые качества, такие как: сила воли, упорство, способность к самоограничениям, дисциплинированность, целеустремленность, работоспособность. Рассмотрим их подробнее.

Сила воли позволяет будущим артистам балета справляться с неизбежными трудностями, возникающими в процессе профессиональной подготовки. По определению Н.В. Соковой, воля характеризует способность человека «сознательно управлять своим поведением, мобилизовать все свои силы для достижения целей» [10, с. 27]. Воспитание этого качества требует огромной работы прежде всего от самого учащегося, поставленного в ситуацию ежедневных изнуряющих репетиций и тренировок.

Следующие качества непосредственно связаны с силой воли и могут считаться производными от нее. Во-первых, это *упорство*, которое часто относят к базовым волевым качествам, определяющим «большинство поведенческих актов» [13]. Упорство характеризует способность учащегося Академии хореографии к последовательному и твердому осуществлению своей цели, будь то освоение нового танцевального движения, игра в спектакле на сцене или продвижение в профессиональном плане.

Во-вторых, это *способность к самоограничениям*, ведь в искусстве балета действуют очень четкие представления о красоте человеческого тела и физического движения. Прежде всего самоограничения касаются рациона будущего артиста, что представляет собой особенную трудность при том уровне физических нагрузок, которые ежедневно испытывает учащийся.

В-третьих, это *дисциплинированность*. Она заключается в умении личности сознательно подчинять свое поведение установленным требованиям, нормам и предписаниям. Жизнь в Академии хореографии распланирована до мелочей, соблюдение строго определенного порядка является одним из залогов успешной учебной и профессиональной деятельности учащихся. Это касается как их ежедневного режима, расписания, так и поведения непосредственно на репетиции или занятии.

В-четвертых, все усилия учащегося должны быть направлены на достижение определенной цели, что подводит нас к следующему качеству, необходимому для будущего артиста балета, а именно *целеустремленности*. Авторы учебника «Психология физической культуры» выделяют два вида целеустремленности: стратегическую и тактическую [13]. Первая распространяется на всю жизнедеятельность личности и характеризует ее способность руководствоваться во всем определенными ценностными критериями, вторая подразумевает умение личности сосредотачиваться на отдельных аспектах своей деятельности и не отвлекаться от них.

В-пятых, большое значение имеет *работоспособность* – способность личности поддерживать себя в рабочем состоянии определенный период времени – краткий или длительный. Б.Г. Ананьев, рассматривая ряд факторов профессионального становления личности (повышение квалификации, совершенствование мастерства, культурного уровня), выделяет, например, такое свойство субъекта труда, как трудоспособность. Она складывается на основе «синтеза функциональной работоспособности организма и его приспособленности к определенным условиям работы и профессии» [1, с. 125] и является продуктом «индивидуально-психологического развития» индивида «в конкретных социальных условиях» и «одной из самых постоянных характеристик человека как субъекта и личности» [там же, с. 129]. Исследователь приходит к выводу, что трудоспособность формируется еще до начала профессиональной деятельности индивида и продолжает развиваться даже после прекращения им трудовой деятельности.

Помимо волевых качеств среди обязательных для артиста балета следует выделить такие психофизические качества, как внимание и память.

Внимание подразумевает способность артиста полностью концентрироваться на состоянии своего организма и его взаимодействии с окружающим пространством, пространством сцены. При должном уровне развития этого качества артист балета при осуществлении своей профессиональной деятельности руководствуется всеми доступными ему способами восприятия, в первую очередь зрительными, слуховыми и осязательными, что подразумевает огромную сосредоточенность на процессе исполнения и отработки танцевальных движений. Следует также отметить, что внимание играет большую роль для развития музыкального слуха, а также при наблюдении за другими танцовщиками, помогает артисту координировать свои действия с партнерами, держит его в тоне и способствует мобилизации всех его танцевальных умений, знаний и талантов.

Развитая *память* позволяет танцовщику запоминать танцевальные комбинации и воспроизводить их на практике. В процессе обучения классическому танцу учащийся постоянно задействует свою память. Заученные комбинации оттачиваются до автоматизма, и в деятельность танцовщика включается уже мышечная память, а танцевальные движения, жесты и комбинации воспроизводятся на уровне рефлекса.

Развитые внимание и память – необходимые условия для воспитания такого профессионального качества артиста балета, как *координация движений*. Только свободно и точно согласовывая движения и положения различных частей тела, танцовщик достигает создания верного художественного образа на сцене. Свобода и точность координации движений подразумевают здесь выразительность, пластичность и музыкальность движений артиста, и здесь мы уже переходим к понятию *артистизма*. Это качество характеризует способность артиста придавать своей деятельности «ярко выраженный эстетический и эмоциональный характер» [8]. Как подчеркивала А.Я. Ваганова, «достижение в танцевальном экзерсисе полной координации всех движений человеческого тела заставляет» учащегося «в дальнейшем воодушевлять движения мыслью, настроением, то есть придавать им

ту выразительность, которая называется артистичностью» [3, с. 12]. Обеспечивая выразительность и эмоциональность художественного образа, артист балета добивается высшей степени проявления своего артистического таланта на сцене.

Развитию свободы и естественности танцевальных движений у учащегося Академии хореографии способствует также умение импровизировать. *Импровизация* способствует эмоциональному раскрепощению артиста на сцене. Проявляя инициативу при создании художественного образа на сцене, танцовщик открывает новые его грани, вносит в произведение свое видение сюжета, предлагает собственные его трактовки и варианты движений.

Индивидуальный двигательный опыт учащихся, таким образом, должен быть согласован в соответствии с двигательной культурой танца, которая устроена по своим, общим для всех, законам. Искусство танца, как и другие виды физической активности человека, обладает своей неповторимой биомеханической спецификой, которую необходимо учитывать при выстраивании педагогического процесса. Отличительной чертой данного вида эстетической деятельности при этом является его связь с музыкой, мелодийно-ритмическое содержание которой не только сопровождает, но и в немалой степени определяет рисунок танца на сцене. Как отмечает М.К. Буланкина, для учащегося Академии хореографии музыка становится таким «структурно-содержательным основанием, на котором будет строиться его деятельность — пластическое выражение смысла в танце» [2, с. 24]. Способность артиста балета к восприятию музыки, ее характера, умение согласовывать свои движения с ней характеризует такое качество танцовщика, как *музыкальность*.

Психофизическая индивидуальность обучающихся составляет, пожалуй, самый сложный аспект педагогико-хореографической деятельности. Успех совершенствования профессиональных качеств учащихся напрямую зависит от умения педагога учесть все элементы этой индивидуальности. Однако перечень профессиональных качеств артиста балета этим не ограничивается. Большую роль здесь играют физические качества личности. Так, Н.И. Тарасов утверждал важность и значимость таких показателей, как: 1) телосложение, пропорциональность стройность фигуры, рост; 2) ловкость; 3) мышечная сила; 4) гибкость; 5) выносливость [11, с. 101].

Следует также отметить важность для будущего артиста балета таких общепрофессиональных свойств, как *коммуникабельность* и *умение работать в коллективе*. Балетный спектакль в подавляющем большинстве случаев создается усилиями коллектива — не только артистов, но и режиссера-постановщика, композитора, музыкального ансамбля, специалистов по костюму и др. Успех спектакля как произведения искусства во многом зависит от умения артиста взаимодействовать с другими членами коллектива и не в последнюю очередь — от умения взаимодействовать со зрительской аудиторией, устанавливать с ней эмоциональный контакт и вызывать ее отклик.

Танец как целостный эстетический феномен складывается из взаимодействия духовно-эмоционального и психофизического элементов. Первый элемент направляет движение танца и привносит в него осмысленность, второй — носит

инструментальный характер, является средством достижения для танцующего определенного выразительного эффекта.

В заключение отметим, что воспитание профессиональных качеств артиста балета являются неотъемлемым элементом педагогико-хореографического процесса. Правильность представления об их специфике, классификации, развитии и совершенствовании определяет успех всей деятельности педагога в этой области. От степени развитости профессиональных качеств учащихся напрямую зависит результат их творческой деятельности в танцевальной среде, и она же свидетельствует об уровне профессиональной компетентности педагога-хореографа. На основании этого можно сделать вывод о необходимости повышенного внимания молодого преподавателя к этому аспекту педагогико-хореографической деятельности и его функционированию как в сфере духовно-эмоционального, так и в сфере психофизического развития учащихся в системе среднего профессионального хореографического образования.

Литература

1. Ананьев, Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука, 1977. – С. 187–211.
2. Буланкина, М.К. Педагогические проблемы развития музыкальности учащихся профессиональных хореографических учебных заведений // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. – 2015. № 4 (34). – С. 23–26.
3. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. – СПб.: Лань, 2000. – 192 с.
4. Великий, Д.С. К вопросу об обобщенной структуре компетенций и уровнях их развития в области школьного и высшего образования // Молодой ученый. – 2013. № 5. – С. 674–677 [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/52/6926/> (дата обращения: 28.05.2021).
5. Захаров, Р.В. Слово о танце. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 158 с.
6. Иванова, Е.М. Психология профессиональной деятельности: учеб. пособие. – М.: Пер Сэ, 2006. – 382 с.
7. Казымов, М.Р., Ложкова, Г.М. Профессиональная мотивация как средство личностного развития // NovaInfo. № 44-1 [Электронный ресурс]. – URL: <https://novainfo.ru/article/5271> (дата обращения: 28.05.2021).
8. Кузнецова, И.А. Профессионально значимые компетенции в образовательном процессе подготовки артистов балета // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. – URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/02/64310> (дата обращения: 28.05.2021).
9. Профессиональная деформация личности: учеб. пособие / сост. А.В. Коваленко, Л.А. Шиканов. – Томск: Изд-во Томского политехнического ун-та, 2009. – 90 с.
10. Соковикова, Н.В. Введение в психологию балета. – Новосибирск: Изд-во «Сова», 2006. – 298 с.
11. Тарасов, Н.И. Классический танец. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.
12. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования: законодательно-нормативная база проектирования и реализации: учеб.-информ. изд. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, Координационный совет УМО и НМС Высшей школы, 2009. – 102 с.
13. Яковлев, Б.П., Бабушкин, Г.Д., Науменко, Е.А., Сальников, В.А. и др. Психология физической культуры: учебник / под ред. Б.П. Яковлева, Г.Д. Бабушкина. – М.: Изд-во «Спорт», 2016. – 624 с.