

Юркова Надежда Николаевна

Nadezhda Yurkova

аспирант, Московская государственная академия хореографии
postgraduate student of the Moscow State Academy of Choreography
e-mail: fortunafest@gmail.com

ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Festival projects in the field of choreography as a means of creative
development of students of the system of secondary professional
choreographic education**

Ключевые слова: хореографическое образование, художественное образование, классический балет, обучающиеся, фестивальные проекты, конкурсы, творческое развитие, педагогические методы, репетиторство, проблемно-творческие задания.

Keywords: choreographic education, art education, classical ballet, students, festival projects, competitions, creative development, pedagogical methods, tutoring, problem-creative tasks.

Аннотация. В статье исследуется педагогический потенциал хореографических фестивальных проектов в процессе творческого развития учащихся хореографических училищ. Исследовательские задачи: определение педагогической специфики хореографических фестивальных проектов, сравнительный анализ фестивалей и конкурсов, выявление наиболее эффективных педагогических средств, применимых при подготовке обучающихся – участников фестивального проекта, к участию в нем. Методика исследования: теоретический анализ профильных источников, обобщение практического опыта. Новизна и основные выводы исследования: обоснование метода проблемно-творческих заданий (задач) как наиболее эффективного педагогического средства творческого развития будущих артистов балета, участвующих в хореографических фестивалях.

Annotation. The article examines the pedagogical potential of choreographic festival projects in the process of creative development of students of choreographic schools. Research tasks: determination of pedagogical specifics of choreographic festival projects, comparative analysis of festivals and competitions, identification of the most effective pedagogical tools used in preparing students-participants of the festival project to participate in it. Research methodology: theoretical analysis of specialized sources, generalization of practical experience. Novelty and main conclusions of the research: substantiation of the method of problem-creative tasks as the most effective pedagogical means of creative development of future ballet dancers participating in choreographic festivals.

В современной Российской Федерации образовательные программы в области хореографии существуют практически на всех уровнях образования – в системах дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального, высшего (бакалавриат, магистратура, ассистентура-стажировка) и дополнительного профессионального образования. Но основным

уровнем, обеспечивающим профессионально-личностное развитие подавляющего большинства будущих артистов балета, является среднее профессиональное образование. Так, по окончании образовательной программы специальности 52.02.01 Искусство балета базовой или углубленной подготовки, выпускник может непосредственно приступить к работе в труппе балетного театра, что и осуществляет большинство молодых артистов, исключая тех, кто выбирает продолжение обучения с целью стать педагогом-хореографом, балетмейстером или административным работником балетного театра. Можно смело утверждать, что образовательные программы специальности 52.02.01 Искусство балета, реализуемые рядом отечественных учебных заведений, среди которых есть такие авторитетнейшие во всем мире академии, как Московская государственная академия хореографии или Академия русского балета им А.Я. Вагановой, представляют собой основные «кузницы кадров» для балетного искусства, в связи с чем всемерное творческое развитие будущих артистов – актуальная и сквозная для хореографического образования задача.

Творческое развитие обучающихся системы среднего профессионального хореографического образования – процесс, неразрывно связанный с обучением, воспитанием и наработкой профессионализма будущих артистов классического балета. Именно творческое развитие, раскрытие задатков и способностей обучающихся определяет уровень мастерства и художественной выразительности исполнения или, иными словами, является залогом появления новых и новых выдающихся артистов, продолжения традиций основных школ русского балета. Важно отметить, что значимость цели максимального творческого развития обучающихся требует применения как можно более широкого арсенала педагогических средств, способствующих формированию творческой личности артиста балета и выявляющих присущий ему талант.

Творческий потенциал личности, в соответствии с мнениями таких ведущих педагогов и психологов, как В.И. Андреев, Б.М. Теплов, Д.И. Фельдштейн, Е.Л. Яковлева, это (суммируем) – совокупность личностных психологических качеств обучающихся (способности, установки, мотивации, знания, умения, навыки), направленных на творческое преобразование художественного объекта деятельности [1; 12; 14]. Своеобразие творческого потенциала в области хореографического искусства как психологического образования заключается в том, что он неотделим от физических данных обучающихся. Назначение системы художественного образования – раскрыть творческий потенциал личности, осуществляя эффективный процесс творческого развития будущего деятеля искусств.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство балета, у выпускника данной образовательной программы должны быть сформированы следующие творческо-исполнительские компетенции: «...ПК 1.1. Исполнять хореографический репертуар в соответствии с программными требованиями и индивидуально-творческими особенностями; ПК 1.2. Исполнять различные виды танца: классический, дуэтно-классический, народно-сценический,

историко-бытовой; ПК 1.3. Готовить поручаемые партии под руководством репетитора по балету, хореографа, балетмейстера; ПК 1.4. Создавать художественно-сценический образ в соответствии с жанрово-стилевыми особенностями хореографического произведения; ПК 1.5. Определять и использовать средства музыкальной выразительности в контексте хореографического образа.» [13, с. 9]. Формирование названных компетенций требует длительного и многоаспектного процесса творческого развития будущих артистов балета, так как в становление отраженных в формулировках компетенций способностей определяет комплекс сложнейших педагогических задач, требующих системной продолжительной работы, как в режиме традиционного учебного процесса, так и во внеучебной творческой деятельности обучающихся.

При этом немаловажно отметить, что структура педагогического процесса при реализации образовательной программы специальности 52.02.01 Искусство балета отражает не только требования соответствующего современного Федерального государственного образовательного стандарта [13], но и представляет собой отработанную последовательность педагогических действий, оттачивавшуюся более 250 лет – столько насчитывает история классического балетного образования в России. Выдающиеся деятели хореографического образования, такие, как В.М. Красовская, М.К. Леонова, П.А. Силкин, неоднократно отмечали тот факт, что сложившаяся в России педагогическая система обучения классическому балетному искусству охватывает все необходимые для оптимального формирования личности артиста аспекты и может быть усовершенствована лишь путем внесения элементов, не противоречащих существующей высокой традиции [6; 8; 11]. В настоящей статье мы предлагаем в качестве такого педагогического средства хореографические фестивальные проекты.

Фестивальный проект – сложная и многогранная художественная и педагогическая система, призванная не только определить мастерство и творческий потенциал участников, ради чего применяются другие средства – хореографические конкурсы, но и обеспечить длительную активизацию творческой активности обучающихся в процессе подготовки и исполнения хореографического материала. В настоящей статье мы не будем касаться социальной культурно-просветительской значимости хореографических фестивалей, но сосредоточимся на их педагогической функциональности в творческом развитии обучающихся системы профессионального хореографического образования.

Рассматривая фестивальные проекты как педагогические средства, невозможно не обратить внимание на тот факт, что по стреле времени именно эта функция фестивалей развивается и начинает доминировать. Истоки хореографических фестивалей в России многие исследователи, такие, как О.М. Жукова, Н.Г. Левкоева, Н.Е. Шереметьевская и другие [4; 5; 7; 17], связывают с ассамблеями, организовывавшимися Петром I, а в первые советские годы – с культурно-массовыми мероприятиями и праздниками, призванными нести культуру в наиболее малообразованные слои населения, в том числе – средствами художественной самодеятельности. Со временем участие в фестивальном процессе

приобрело самостоятельное педагогическое значение, и уже в довоенные года термины «фестиваль» или «праздник» начинают все чаще заменяться на «смотр» как средство демонстрации художественно-творческих достижений в учебе [16]. При том, что «фестиваль» или «смотр» достаточно часто объединяется с конкурсным процессом [9], фестиваль как педагогическое средство обладает рядом особенностей, которые необходимо проанализировать с целью определения его роли в творческом развитии обучающихся системы профессионального хореографического образования.

Фестиваль – длительное мероприятие, включающее в себя несколько этапов и задействующее субъектов с различными ролями [15], что можно проиллюстрировать на примере фестиваля в области хореографического искусства. На предварительно-организационном этапе оргкомитет фестиваля осуществляет планирование содержания, программы, порядка проведения, а организации или отдельные участники выбирают материал, который они могут представить в процессе проведения фестиваля.

На подготовительном этапе осуществляется постановочно-репетиционная работа, готовятся костюмы, реквизит, уточняется состав участников, которые в связи с особенностями подготовки или независящими от них обстоятельствами, такими, как травматизм, могут выбывать из ранее определенного состава. Именно этот этап представляет собой важнейшее педагогическое средство творческого развития обучающихся, так как подготовка своих выступлений для фестиваля значительно отличается от обычного постановочно-репетиционного процесса степенью мотивированности участников (значительно более высокой, чем при реализации традиционного учебного процесса), и степенью ответственности (более низкой, чем в ситуации конкурса, если фестиваль не совмещен с конкурсом), что делает данное педагогическое средство оптимальным для свободного, но интенсивного вовлечения обучающихся в творческий процесс. На этом этапе особенно важна целесообразная, отвечающая фестивальному проекту, работа педагогов.

Этап непосредственного проведения фестивального мероприятия – кульминация деятельности участников. На этом этапе появляется еще один тип субъекта – зритель. Иногда реакция зрителей оказывается более значимой для участников, чем оценка конкурсной комиссии. Выступление перед зрителями всегда активизирует участников, дает им наглядное представление о будущей профессиональной деятельности, развивает мотивацию и стрессоустойчивость.

Заключительным можно считать этап, на котором осуществляется анализ подготовленности к выступлению и степени мастерства, проявленного при выступлении. Фактически, именно этот этап дает основание беспристрастно оценивать способности участников и планировать действия по их дальнейшему творческому развитию [15].

Важной особенностью фестиваля является его меньшая, по сравнению с конкурсом или традиционным учебным процессом, регламентированность методическими или организационными материалами. Участники могут более свободно выбирать материал, не только программный, но и любой, подходящий

специфике фестиваля и им лично как исполнителям. Достаточно высокая степень творческой свободы – характерная отличительная черта фестиваля как педагогического средства.

Большая массовость участников фестиваля по сравнению с конкурсом определяет и высокую частоту коллективных выступлений, в связи с чем подготовка к фестивалю становится закономерно включающей в себя значительную долю проектной групповой работы. Отметим, что реализация творческой задачи в строго отведенные сроки обеспечивает мобилизацию обучающихся, а совместная деятельность вне программных рамок учебного процесса позволяет наладить стабильную коммуникацию, стать более понятными как друг для друга, так и для зрителей. Конкурсные же мероприятия, даже в ситуации соревнования групп, обладают выраженным состязательным характером, что, с одной стороны, укрепляет моральные качества будущего артиста, а с другой – способствует развитию у него не всегда конструктивной привычки к соперничеству.

Как можно убедиться, хореографические фестивальные проекты – эффективное средство педагогической работы преподавателей хореографических дисциплин, выполняющих роль наставника по отношению к участникам фестивальных проектов. Это позволяет говорить о том, что развитие творческих способностей обучающихся посредством данной педагогической технологии требует специальной компетентности у педагогических работников, ставящих задачи творческого развития будущих артистов балета.

Обобщая материалы исследований современных исследователей педагогики художественного образования, педагогики досуга [1; 10; 14; 16] и собственный педагогический опыт, можно утверждать, что для повышения эффективности творческого развития обучающихся - участников хореографических фестивалей, на подготовительном этапе как наиболее насыщенном репетиционно-постановочной работой, следует применять такие педагогические средства, как проблемно-творческие задания или задачи, мобилизующие самостоятельную творческую активность обучающихся. В традиционном учебном процессе хореографических училищ подобные педагогические средства представлены недостаточно и весьма фрагментарно, например, в форме заданий на составление небольших комбинаций на занятиях по классическому или иным видам танца [3]. Фестивальные проекты дают возможность полностью раскрыть потенциал этого педагогического средства.

Развитие творческого потенциала обучающихся наиболее эффективным образом реализуется в деятельности, обладающей характеристиками вариативности и свободы выбора. Таким образом, развитие творческого потенциала обучающихся ставит перед педагогами непростую задачу, требующую баланса освоения нормативно-программного учебного материала и создания условий для вариативно-творческих методов.

Именно в контексте подготовки к участию в фестивальных проектах педагог может поручать обучающимся максимально проявлять свою творческую самостоятельность, создавая номера, постановки, импровизируя, и тем самым выходя за рамки программной нормы. В настоящее время способность расширить

свои исполнительские и постановочные возможности не просто высоко ценятся профессиональным сообществом балетного искусства, но и является важнейшим залогом формирования готовности к работе в условиях гибкой репертуарной политики театров. При том, что безусловное владение традиционной техникой исполнения классического танца и классическим репертуаром является неизменной основой работы в качестве артиста балета, постоянное обогащение репертуара театров современными балетными спектаклями, инновационной техникой исполнения требует от молодых артистов творческой инициативы и способности гибко варьировать манеру исполнения при переходе от одного направления хореографического искусства к другому.

В силу этого, по нашему мнению, наиболее эффективными педагогическими методами развития творческого потенциала обучающихся системы профессионального хореографического образования являются творческие проблемные задания или учебно-творческие задачи таких типов, как 1) творческие задания с элементами игры и соревнования, 2) творческие задания, в которых создается ситуация выбора определенного действия и 3) творческие задания на основе импровизации. Данные педагогические методы демонстрируют наибольшую результативность в процессе развития творческого потенциала обучающихся при реализации фестивальных проектов.

Таким образом, участие в хореографических фестивальных проектах в контексте производственной (творческо-исполнительской) практики или вне рамок учебного процесса может способствовать эффективному творческому развитию обучающихся системы профессионального хореографического образования за счет применения педагогических средств, недостаточно полно представленных в традиционном формате реализации образовательной программы среднего профессионального образования по специальности Искусство балета.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, В.И. Педагогика творческого саморазвития: Инновационный курс. Кн. 1 [Текст]. - Казань: Изд-во КГУ, 1996.
2. Васильковская, М.И. Педагогика досуга [Текст]. - Кемерово: КГУКИ, 2019.
3. Есаулов, И.Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии [Текст]. - Ижевск: МСА, 1998.
4. Жукова, О.М. Фестиваль как художественное пространство взаимодействия искусств: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения [Текст]. - Мн.: БГУКИ, 2017.
5. Карнова, Л.И., Карнова, Т.И. Празднику душа радуется: концерты, поздравления, вечера, фестивали [Текст]. - Волгоград: Учитель, 2008.
6. Красовская, В.М. История русского балета [Текст]. - М.: Искусство, 1978.
7. Левкоева, Н.Г. Международные балетные конкурсы. Тенденции развития [Текст] // Балет. - 2012. - № 1. - С. 166 - 187.
8. Леонова, М.К. Из истории Московской балетной школы (1945-1970) [Текст]. - М.: МГАХ, 2008.
9. Привалова, Г.Ф. Конкурс профессионального мастерства как средство развития творческого потенциала педагога: диссертация ... кандидата педагогических наук [Текст]. - Екатеринбург, 2008.

10. Проблемы педагогики социально-культурной деятельности [Текст] / Галагузова М. А. и др. - Челябинск: ЧГАКИ, 2015.
11. Силкин, П.А. История и теория балетной педагогики. Классический танец [Текст]. - СПб.: АРБ им. А.Я. Вагановой, 2014.
12. Теплов, Б.М. Проблемы индивидуальных различий [Текст]. - М.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1961.
13. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 52.02.01 Искусство балета. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 января 2015 г. № 35 [Текст]. - М.: Минобрнауки, 2015.
14. Фельдштейн, Д.И., Яковлева, Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности [Текст]. - М.: Московский психолого-социальный институт, 1997.
15. Фестивали, смотры, конкурсы, соревнования, выставки в системе дополнительного образования детей Санкт-Петербурга [Текст] / Сост.: Нефедова С. Г. - СПб.: Санкт-Петербургский гор. Дворец творчества юных: Гор. Центр развития дополнительного образования, 2008.
16. Фестиваль - это юности праздник!: Метод. рекомендации [Текст] / Сост. Гарипова Э.Р. - Казань: Б. и., 1985.
17. Шереметьевская, Н.Е. Танец на эстраде [Текст]. - М.: Издательский дом «Один из лучших», 2006.