

АРТИСТИЗМ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Н. А. Дорохович,

аспирант учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»

Аннотация. В статье раскрыта проблема развития артистизма, которая рассмотрена в педагогическом контексте. Определены составляющие исполнительского мастерства в хореографическом искусстве: внешняя (техника, художественное восприятие реципиентом) и внутренняя (передача сценического образа, эмоциональное воздействие на зрителя). Даны дефиниции понятий «артистизм» и «педагогический артистизм» применительно к хореографическому искусству. Предложены методические рекомендации, содействующие развитию артистизма обучающихся в системе дополнительного образования (включение в практику актерских игр и заданий для детей различных возрастов; предоставление учащимся права на творческое самовыражение).

Ключевые слова: хореографическое искусство, артистизм, педагогический артистизм, методические рекомендации, дополнительное образование.

ARTISTRY IN CHOREOGRAPHIC ART: PEDAGOGICAL CONTEXT

N. Dorokhovich,

*Postgraduate Student of the Educational Institution
«The Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank»*

Abstract. The article reveals the problem of the development of artistry, which is considered in a pedagogical context. The author defines the components of performing skills in the art of choreography: external (technique, artistic perception by the recipient) and internal (transmission of the stage image, emotional impact on the viewer). The article provides definitions of the concepts of «artistry» and «pedagogical artistry» with regard to choreographic art. The author offers methodological recommendations that promote the development of artistry among students in the additional education system (including practical acting games and tasks for children of different ages; giving students the right to creative expression).

Keywords: choreographic art, artistry, pedagogical artistry, guidelines, additional education.

Хореографическое искусство в различные исторические периоды было близким человеческому обществу. Профессиональное или любительское, оно всегда вызывало восхищение у зрителя, восполняя эстетическую потребность личности. Тема данной статьи актуальна для современной науки и практики, т. к. в настоящее время хореография является одним из ведущих направлений социально-культурной деятельности в Республике Беларусь. Существует множество любительских коллективов, представляющих различные направления хореографии. Регулярно проводятся концерты, конкурсы, мастер-классы с целью повышения мастерства танцовщиков и педагогов.

Исполнительское мастерство в хореографическом искусстве представляет собой конвергенцию внешней и внутренней составляющих. Так, к внешней относятся техника исполнения и художественное восприятие зрителем (физические данные: рост, телосложение, черты лица; внешний сценический образ: костюм, грим). Под внутренней составляющей необходимо понимать *передачу сценического образа и эмоциональное воздействие на реципиента – артистизм*.

Исследование феномена артистизма вызывает интерес у научного сообщества. Так, Т. Н. Цепляевой выделены педагогические условия развития артистизма обучающихся хореографическому искусству [7]. Вариативность эстетических проявлений артистизма с точки зрения философии изучены Е. В. Романовой [5]. Исследование В. А. Комарова раскрывает феноменологию артистизма относительно музыкального искусства [4]. Ряд ученых освещают проблему педагогического артистизма как ведущей компетенции педагога (О. С. Булатова [2], Т. С. Тюменева [6] и др.). Теоретические и практические аспекты мастерства актера в хореографии рассмотрены М. Е. Валукиным [3].

Проблема развития и оценивания артистизма также актуальна для педагогов-практиков. Объективно оценить артистизм исполнителя – довольно сложная задача. К примеру, в спорте (фигурном катании, художественной гимнастике) при выставлении баллов за технику снимается определенное количество за допущенные ошибки, поэтому оценка у различных представителей судейской коллегии схожая. В то же время оценка за артистизм может существенно отличаться, т. к. эмоциональное воздействие на реципиента субъективно. Аналогичная ситуация относительно артистизма наблюдается и в хореографическом искусстве.

Поскольку артистизм – врожденное качество, то обучить ему нельзя, но можно содействовать развитию артистических задатков. Профессиональное хореографическое образование предусматривает изучение специальных дисциплин, способствующих развитию артистизма. Так, в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой на уровне среднего профессионального образования (специальность 52.02.01 Искусство балета) преподается дисциплина «Актерское мастерство». Согласно аннотации к рабочей программе, целью данной дисциплины является

«профессиональное воспитание артиста балета, способного создавать художественно-сценические образы средствами пластики» [1].

Преподавание хореографии в системе дополнительного образования не имеет своей целью подготовить профессиональных артистов, однако развитие артистизма обучающихся является одной из главных задач для педагога-хореографа. С этой целью нами были разработаны методические рекомендации, содействующие развитию артистизма обучающихся различного возраста.

1. Включение в хореографическую практику игр для детей дошкольного и младшего школьного возрастов.

Пример 1. Игра-тренинг «Маска». Дети, стоя перед зеркалом, меняют на лице воображаемые маски (улыбка, доброе, злое, удивленное, огорченное лицо и т. д.).

Пример 2. Игра «Волшебные превращения». Один учащийся при помощи мимики и жестов показывает загаданное педагогом реальное или вымышленное существо (насекомое, птицу, сказочного героя и т. д.), остальные учащиеся должны отгадать.

2. Включение в практику специальных заданий для детей среднего школьного возраста.

Пример 1. Задание «Актерское мастерство». Учащиеся при помощи мимики и пластики изображают различные состояния: радость, печаль, удивление, возмущение, страх и др. Задание выполняется в статике и динамике.

Пример 2. Задание «Актерские этюды». Основано на изображении реальных людей и их поступков. Учащиеся исполняют актерские этюды различной тематики: «Попали под дождь», «Ждем транспорт на остановке», «Распаковываем новогодний подарок», «Списываем задание по математике». Педагог помогает учащимся представить и исполнить возможные варианты этюда. К примеру, при исполнении этюда «Ждем транспорт на остановке» педагог озвучивает учащимся возможные внешние условия: пошел дождь; дует сильный ветер; автобус, следующий в депо, проехал мимо остановки.

Пример 3. Задание «Сценический образ в движении». Учащимся демонстрируется ряд иллюстраций. Необходимо представить и показать, какие движения может исполнить представленный герой, учитывая его внешний сценический образ (сценический костюм, сценический грим, реквизит).

3. Предоставление учащимся права на творческое самовыражение. Работа над конкретным сценическим образом требует от педагога-хореографа учета психолого-педагогических основ творчества. Как правило, хореографический номер без сложной сюжетной линии подразумевает от исполнителя состояния радости, что выражается в улыбке. Однако данное «простое» эмоциональное состояние требует от педагога творческой работы, умения психологически настроить ребенка на выступление и создать ситуацию успеха.

Для среднего и старшего школьных возрастов в процессе работы над хореографической композицией педагогу не следует навязывать собственную трактовку сценического образа, иначе ученики невольно будут его копировать. Необходимо дать возможность танцовщику (учащемуся) проявить свою индивидуальность, манеру исполнения, творческое видение образа.

Отдельно необходимо выделить понятие «педагогический артистизм». Несмотря на то, что имеется множество его трактовок, нами было сформулировано определение относительно хореографического искусства: *педагогический артистизм – это вербальная и невербальная эмоциональность педагога, творческая подача материала, включающая пластическую, мимическую и интонационную выразительность.*

Педагогическому артистизму, как и артистизму в различных видах творчества, невозможно научиться. Однако О. С. Булатова говорит о том, что можно развить некоторые личностные качества, связанные с артистизмом, можно научиться понимать его проявления [2].

В заключение необходимо подчеркнуть, что понятия «артистизм» и «педагогический артистизм» следует понимать в более широком значении, нежели сформулировано выше. Если человек способен понять, принять и передать определенный образ (в исполнительской или педагогической деятельности), значит, он способен к сопереживанию, сочувствию, имеет высокий духовный и культурный уровень развития.

1. Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <https://vaganovacademy.ru>. – Дата доступа: 11.08.2023.

2. Булатова, О. С. Педагогический артистизм: учеб. пособие / О. С. Булатова. – М.: Academia, 2001. – 238 с. – (Высшее образование).

3. Валукин, М. Е. Мужской классический танец: эволюция во времени / М. Е. Валукин. – М.: ГИТИС, 2014. – 234 с.

4. Комаров, В. А. Артистизм как феномен музыкального искусства (на материале музыки для баяна и аккордеона): автореф. дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02 / В. А. Комаров; Оренбург. гос. ин-т искусств им. Л. и М. Ростроповичей. – Саратов, 2010. – 22 с.

5. Романова, Е. В. Разнообразие эстетических проявлений артистизма: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.04 / Е. В. Романова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – М., 2013. – 18 с.

6. Тюменева, Т. С. Артистизм педагога-музыканта в системе его профессиональных компетенций: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т. С. Тюменева; Ин-т культуры и искусств Гос. бюджет. образователь. учреждения высшего образования г. Москвы «Москов. город. пед. ун-т». – М., 2015. – 25 с.

7. Цепляева, Т. Н. Педагогические условия развития артистизма учащихся хореографических отделений детских школ искусств (на примере уроков классического танца в старших классах): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т. Н. Цепляева; Пед. акад. последиплом. образования. – М., 2012. – 24 с.