

УДК 37.01:792.8

UDC 37.01:792.8

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА УЧАЩИХСЯ ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВА СЦЕНОГРАФИИ

METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF CHOREOGRAPHIC PERFORMANCE OF STUDENTS THROUGH THE ART OF SCENE

Н. А. Дорохович,
аспирант кафедры педагогики БГПУ

N. Dorokhovich,
*post-graduate student of the
department of pedagogics, BSPU*

Поступила в редакцию 16.10.17.

Received on 16.10.17.

В статье проанализирован, обобщен и систематизирован теоретический и практический опыт зарубежных и отечественных исследователей и педагогов-практиков, изложенный в психолого-педагогической литературе, работах по методике преподавания хореографии, искусствоведческих исследованиях по хореографии и сценографии. Дифференцированы понятия «хореографическое исполнительство» и «сценография». Изложены методологические предпосылки развития хореографического исполнительства учащихся посредством искусства сценографии: синтетическая природа хореографического искусства; синтетическая природа искусства сценографии; взаимосвязь и взаимодействие хореографии и сценографии; триединство компонентов хореографического исполнительства: технического, артистического и сценической культуры. Выделены примеры развития хореографического исполнительства учащихся средствами сценографии в образовательной практике.

Ключевые слова: хореографическое исполнительство, хореография, сценография, искусство, педагогика, методика преподавания танца.

The article analyzes, summarizes and systematizes the theoretical and practical experience of foreign and local researchers and teachers-practitioners, presented in the psychological and pedagogical literature, works on the methodology of teaching choreography, art studies on choreography and scenography. The concepts of «choreographic performance» and «scenography» are differentiated. The methodological prerequisites for the development of the choreographic performance of students through the art of scenography are described: the synthetic nature of choreographic art; the synthetic nature of the art of scenography; interrelation and interaction of choreography and scenography; tri-unity of the components of choreographic performance: technical, artistic and stage culture. Examples of the development of choreographic performance of students by means of scenography in educational practice are given.

Keywords: choreographic performance, choreography, scenography, art, pedagogics, dance teaching methods.

Сложность, интерес и значимость исследования по теме развития хореографического исполнительства учащихся посредством искусства сценографии составляет то обстоятельство, что проблемное поле работы охватывает две сферы: педагогику и искусство. Ориентируясь на тенденции развития современного образования, искусства и культуры, была выявлена необходимость модернизации содержания обучения в области хореографии.

В контексте развития междисциплинарных связей, использование взаимодействия искусств хореографии и сценографии в образовательной практике актуально на сегодняшний день. Хореография как синтетическое искусство предполагает овладение определенными компетенциями в области сценографии.

Понятие «хореографическое исполнительство» до настоящего времени не было сформулировано. В целях научного исследования

предлагается ввести данное понятие, так как оно наиболее точно отражает суть исследуемой проблемы. За основу было взято следующее определение: «музыкальное исполнение – это творческий процесс воссоздания музыкального произведения средствами исполнительского мастерства» [1]. В применении к хореографии предлагается следующая формулировка понятия: **хореографическое исполнительство** – это творческий процесс воссоздания хореографической композиции средствами исполнительского мастерства, состоящего из технического, артистического компонента и сценической культуры.

Необходимо напомнить дефиницию понятия «сценография». За основу предлагается определение М. А. Френкеля, мастера сценографии, занимавшегося педагогической и теоретической работой: «Сценография – это специфический, действенно-изобразительный вид искусства, представляющий собой образное пластическое

решение сценического пространства средствами предметной среды, света, кинетики, костюмов и гримом, и предполагающий смысловое и физическое взаимодействие с актером-персонажем» [2, с. 47].

Для развития такого компонента хореографического исполнительства, как сценическая культура необходимо овладение основами сценографии. Сценическая культура включает: создание сценического образа (нанесение грима, конструирование прически, использование элементов костюма, владение реквизитом); ориентацию на сценической площадке (ориентация относительно центра и кулис, соблюдение геометрии номера, соблюдение интервалов, ориентация с учетом освещения); соблюдение эстетических и этических норм (эстетика внешнего вида, культура выхода и поклона, использование грамотных ракурсов, этика взаимодействия с партнером, правила поведения на сцене).

Аналитический обзор литературы по теме исследования позволил раскрыть актуальность поиска методологических предпосылок развития хореографического исполнительства учащихся посредством искусства сценографии. Источники объединены в следующие логические блоки:

- психолого-педагогическая литература;
- работы по методике преподавания хореографии;
- искусствоведческие исследования по хореографии и сценографии.

Принцип учета психолого-педагогических основ творчества подчеркивается в работах таких ученых, как Л. С. Выготский, Е. П. Ильин, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др.

Основополагающими в современной психологии являются фундаментальные труды Л. С. Выготского, который известен не только как выдающийся российский психолог, но и театральный критик. Особый интерес представляет рассмотрение искусства в педагогическом контексте в работе «Психология искусства» [3]. Автор подчеркивает специфику детского искусства, существенно отличающуюся от взрослого, психологическое родство игры и искусства для ребенка. Л. С. Выготский говорит, что творчеству невозможно обучить через сознательный алгоритм действий, но можно содействовать его образованию и развитию. В работе «Воображение и творчество в детском возрасте» автор дает практические рекомендации преподавания различных видов творческой деятельности. Л. С. Выготский говорит о том, что «...наука, как и искусство, допускает приложение творческого воображения...» [4, с. 74]. В изобразительном и театральном искусствах необходимым условием является свобода и импровизация. Только при этих условиях возможно развитие творческой личности [4].

В труде С. Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» [5] актуальность для исследуемой

проблемы составляют аспекты, касающиеся восприятия пространства, движения (в том числе мимики и пантомимики), речи, музыки и цвета, воображения и творчества, эмоциональных особенностей личности и развития творческих способностей у детей.

Некоторые вопросы, касающиеся музыкальной одаренности, ощущения музыкального звука, чувствительности к различению высоты звука имеют сугубо музыкальную специфику, достаточно полно описанную Б. М. Тепловым в «Психологии музыкальных способностей». Для освоения хореографии к учащимся не предъявляются столь высокие требования по музыкальной одаренности, наибольший интерес представляет проблема воспитания музыкально-ритмического чувства. Автор приходит к выводу, что в основе чувства ритма заложен слухо-моторный характер и «...музыкальный ритм всегда является выражением некоторого эмоционального содержания» [6, с. 279]. Ученый отмечает проблему не только воспитания «музыкально-ритмического чувства», а «чувства ритма вообще» [6, с. 279]. Для хореографического исполнительства воспитание музыкально-ритмического чувства имеет первостепенное значение. Так как исполнитель «танцует музыку», он, прежде всего, должен обладать музыкальной выразительностью, научиться слышать не только ритм, но и характер музыки, динамические оттенки, чувствовать содержание музыкального произведения, в которое автор заложил некий философский смысл. Здесь имеется сходство с методикой работы сценографа над выпуском спектакля, так как музыка является одним из основных факторов, который диктует стиль художественного образа спектакля.

Е. П. Ильин в своей работе «Психология творчества, креативности, одаренности» [7] подробно исследовал вопросы, касающиеся творчества и его психологических характеристик, развития творческого потенциала личности.

В педагогическом контексте хореографическое искусство рассматривается в исследованиях таких зарубежных ученых, как В. А. Бухарина, Е. П. Валукин, Л. А. Каюмова, В. Н. Нилов, О. А. Рындина, Ш. О. Салимбаева, Д. А. Семенов, Т. В. Тарасенко, Е. Н. Фокина и др.

Так, например, в работе О. А. Рындиной «Занятия хореографией в системе дополнительного образования как средство эстетического воспитания детей 9–12 лет» [8] интерес представляют некоторые методы этапов эксперимента: исследовательские, метод проблемных ситуаций, творческие задания (импровизация, сочинение, подбор музыкального материала на музыкальную комбинацию). В ходе одного из этапов эксперимента учащиеся освоили способы передачи художественного образа в танце с помощью таких средств выразительности, как сценический костюм и грим, что свидетельствует о взаимо-

действии хореографии и сценографии в педагогической практике.

Особую значимость имеет докторская диссертация Е. П. Валукина «Система обучения мужскому классическому танцу» [9]. Автор проанализировал и обобщил проблемы общей педагогики и педагогики хореографии, выявил искусствоведческие предпосылки к построению системы мужского классического танца. В диссертации искусство хореографии определяется как синтетическое. Е. П. Валукин выделил ряд принципов при обучении хореографическому искусству, среди которых принцип межпредметных связей, требующий от педагога и балетмейстера достаточного уровня знаний в живописи, музыке, скульптуре, архитектуре, истории театра, костюма, что, несомненно, имеет связь с искусством сценографии.

Методика преподавания танца описана и в работах зарубежных педагогов-практиков: А. Я. Вагановой, М. В. Васильевой-Рождественской, Г. П. Гусева, В. С. Костровицкой, Т. С. Ткаченко, Г. Чеккетти и др.

Так, А. Я. Вагановой, профессором хореографии, был написан учебник «Основы классического танца», где автор синтезировала и систематизировала методику преподавания классического танца [10]. Движения объединены в логические группы, дается не только описательный процесс исполнения того или иного движения, но и подробные методические рекомендации и указываются возможные ошибки при его выполнении. В приложении приводятся примеры уроков с музыкальной раскладкой. Однако автор, имея достаточный сценический и педагогический опыт, не подчеркивает синтетическую природу хореографии, не дает рекомендаций по сценическому исполнению движений.

Несколько иной подход предлагает исследователь, педагог, автор учебного пособия по историко-бытовому танцу М. В. Васильева-Рождественская. В пособии воссозданы европейские бытовые танцы Средневековья, эпохи Возрождения, XVIII и XIX вв. Специальные главы посвящены истории бытового танца в России. Автор подчеркивает связь танца со сценографией в педагогическом процессе: описывает костюмы отдельных эпох, так как их представление помогает учащимся уловить манеру исполнения того или иного хореографического произведения [11].

В отдельную группу целесообразно выделить искусствоведческие исследования, где подчеркивается синтетическая природа хореографии. Взаимодействие хореографического искусства с музыкой, драматическим театром, изобразительным искусством, кинематографом освящено в работах таких ученых, как Е. В. Аверьянова, Д. П. Бернадская, Л. Г. Гасанова, А. В. Занкова, О. П. Чудайкина, И. В. Яснец и др.

М. В. Судакова под композицией современного хореографического спектакля понимает комплексный показатель, состоящий из музы-

кальной, хореографической и сценографической форм и драматургической концепции [12].

Зарубежные исследования по сценографии проведены преимущественно в искусствоведческом контексте (В. В. Базанов, В. И. Березкин, К. С. Кинцурашвили, А. А. Михайлова, Й. Свобода, В. А. Фиалко, М. А. Френкель и др.), однако, имеют непосредственную связь с методикой преподавания хореографии и развитием хореографического исполнительства учащихся.

Так, В. В. Базанов в работе «Техника и технология сцены» [13] подробно рассматривает организацию сценического пространства, углубляясь в технологические нюансы вопроса. Ориентация на сценической площадке для развития хореографического исполнительства учащихся имеет первостепенное значение. Исследователь также выделил этапы создания художественного образа спектакля сценографом, которые повторяет педагог-хореограф в работе над постановкой хореографической композиции.

Чешский сценограф и педагог Й. Свобода дает методические рекомендации по созданию визуального образа спектакля и выявляет значимые нюансы при взаимодействии сценографопостановщика с режиссером и артистами. В частности, для искусства хореографии стратегически важными являются советы мастера по созданию костюмов: «...костюмы должны составлять единое целое со сценографией, или же сильно с ней контрастировать...» [14, с. 34].

Значимость представляет труд М. А. Френкеля «Современная сценография», где автором раскрыты теоретические и практические вопросы, подчеркивающие взаимосвязь и взаимодействие хореографии и сценографии: даны определения таких понятий как «сценография», «сценическая среда», «художественный образ», «композиция»; выделены компоненты сценографии (сценическая среда, сценический свет, сценическая кинетика, сценический костюм и грим); раскрыта специфика сценографии как синтетического искусства; даны рекомендации по подготовке сценического костюма [2].

Особенности развития сценографии на разных этапах раскрывают такие белорусские исследователи, как Г. И. Барышев, Е. П. Еремина, П. А. Карнач, Т. В. Котович, Ю. М. Сохарь, В. Н. Ярмолинская и др.

Е. П. Еремина подчеркивает, что роль сценографии некоторое время была недооценена в балетном театре. Если в оперном или драматическом спектакле есть слово, то в балетном срабатывает только визуальный образ [15]. Следовательно, сценография берет на себя значительную часть смысловой нагрузки в хореографическом искусстве, помогая учащимся в раскрытии сценического образа и развитии артистического компонента.

На взаимодействии хореографии и сценографии настаивает В. Н. Ярмолинская в од-

ной из глав своей монографии «Сцэнаграфія Беларусі ХХ – пачатку ХХІ ст.». Автор говорит о том, что сценография музыкального спектакля (балет, опера) отталкивается от музыки, призвана быть не только фоном, а «...паўнапраўным саўдзельнікам спектакля...» [16, с. 89].

Таким образом, проведенное исследование позволило определить методологические предпосылки развития хореографического исполнительства учащихся посредством искусства сценографии:

1. Синтетическая природа хореографического искусства.

Хореографическое искусство априори является синтетическим, так как имеет непосредственную связь с музыкой, изобразительным искусством (живописью, графикой, скульптурой), драматическим театром, кинематографом.

2. Синтетическая природа искусства сценографии.

Искусство сценографии синтезировало в себе язык различных искусств: скульптуры, живописи, архитектуры, графики. Сценография сочетает законы разных видов искусств, применительно к специфике спектакля.

3. Взаимосвязь и взаимодействие хореографии и сценографии.

В отличие от других видов искусства, сценография может существовать и развиваться только в сценическом пространстве и во времени сценического действия. Хореография также является сценическим видом искусства. Следовательно, она предполагает овладение определенными компетенциями в области сценографии. Педагогу-хореографу необходимо иметь целостное представление об основах сценографии, технических возможностях сцены и сценического оборудования, использовать в своей профессиональной деятельности основные принципы работы со сценическим пространством, пользоваться выразительными средствами сценографии.

Развитие хореографического исполнительства учащихся также подразумевает получение знаний, умений и навыков по основам искусства сценографии применительно к хореографии:

размещение на сценической площадке, перемещение с учетом освещения сцены, умение носить костюм и использовать его детали, подбор и нанесение сценического грима, владение режиссурой.

Сценография берет на себя значительную часть смысловой нагрузки в хореографической композиции, тем самым, помогает учащимся раскрыть сценический образ и воздействовать на эмоциональное состояние реципиента.

4. Триада компонентов хореографического исполнительства: технического, артистического и сценической культуры.

Технический компонент состоит из таких составляющих, как: сложность хореографического текста; соответствие уровню учащихся; наличие прыжков, вращений, гимнастических элементов; техническая точность исполнения. Артистический компонент состоит из следующих составляющих: передача сценического образа, музыкальность, эмоциональное воздействие на зрителя. Сценическая культура базируется на основах искусства сценографии и включает создание сценического образа, ориентацию на сценической площадке, соблюдение эстетических и этических норм.

Подводя итог проведенного исследования, необходимо подчеркнуть, что реализация развития хореографического исполнительства учащихся требует введения основ сценографии в методику преподавания хореографии.

Результаты исследования возможны для применения на занятиях по хореографии в системе дополнительного образования, на уроках по хореографии в учреждениях общего среднего образования, гимназиях, в средних специальных учреждениях образования с хореографической специализацией.

Также надо отметить, что в преподавании творческих дисциплин не существует перманентных оптимальных методов и форм обучения, они варьируются, учитывая психоэмоциональное состояние учащегося в данный момент. Поэтому важным условием является учет психолого-педагогических основ творчества.

ЛИТЕРАТУРА

- Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.music-dic.ru/index-music-enc/slovar-a.html> – Дата доступа: 26.04.17.
- Френкель, М. А. Современная сценография / М. А. Френкель. – Киев : Мистецтво, 1980. – 132 с.
- Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский; [Вступ. ст. А. Н. Леонтьева]. – СПб. : Азбука, 2000. – 410 с.
- Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте / Л. С. Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 96 с.
- Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2013. – 713 с.
- Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов ; Рос. акад. наук, Ин-т психологии. – М. : Наука, 2003. – 377 с.

REFERENCES

- Muzikalnaya entsiklopediya [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: <http://www.music-dic.ru/index-music-enc/slovar-a.html> – Data dostupa: 26.04.17.
- Frenkel, M. A. Sovremennaya stszenografiya / M. A. Frenkel. – Kiyev : Mistetstvo, 1980. – 132 s.
- Vygotskiy, L. S. Psikhologiya iskusstva / L. S. Vygotskiy; [Vstup. st. A. N. Leontyeva]. – SPb. : Azbuka, 2000. – 410 s.
- Vygotskiy, L. S. Voo Brazheniye i tvorchestvo v detskom vozraste / L. S. Vygotskiy. – SPb. : Soyuz, 1997. – 96 s.
- Rubinshteyn, S. L. Osnovy obshchey psikhologii / S. L. Rubinshteyn. – SPb. : Piter, 2013. – 713 s.
- Teplov, B. M. Psikhologiya muzykalnykh sposobnostey / B. M. Teplov; Ros. akad. nauk, In-t psikhologii. – M. : Nauka, 2003. – 377 s.

7. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2012. – 448 с.
8. Рындина, О. А. Занятия хореографией в системе дополнительного образования как средство эстетического воспитания детей 9–12 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. А. Рындина. – М., 2004. – 25 с.
9. Валукин, Е. П. Система обучения мужскому классическому танцу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Е. П. Валукин ; Междунар. пед. акад., Рос. акад. театр. искусства. – М., 1999. – 52 с.
10. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – 7-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2002. – 192 с.
11. Васильева-Рождественская, М. В. Историко-бытовой танец : учеб. пособие / М. В. Васильева-Рождественская. – М. : Искусство, 1987. – 382 с.
12. Судакова, М. В. Эволюция современного хореографического спектакля и методика его экспертной оценки : автореф. дис. ... канд. искусствовед. : 24.00.01 / М. В. Судакова. – Владивосток, 2006. – 25 с.
13. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. – Л. : Искусство, 1976. – 368 с.
14. Свобода, Й. Тайна театрального пространства. Лекции по сценографии / Й. Свобода. – М. : ГИТИС, 1999. – 152 с.
15. Сучасныя тэатральнае і экранныя мастацтвы: традыцыі і наватарства / В. М. Ярмалінская [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларус. навука, 2014. – 451 с.
16. Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі XX – пачатку XXI ст. / В. М. Ярмалінская. – Мінск : Беларус. навука, 2010. – 224 с.
7. Ilyin, Ye. P. Psikhologiya tvorchestva, kreativnosti, odaryonnosti / Ye. P. Ilyin. – SPb. : Piter, 2012. – 448 s.
8. Ryndina, O. A. Zanyatiya khoreografiyey v sisteme dopolnitelnogo obrazovaniya kak sredstvo esteticheskogo vospitaniya detey 9–12 let : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.05 / O. A. Ryndina. – M., 2004. – 25 s.
9. Valukin, Ye. P. Sistema obucheniya muzhskomu klassicheskomu tantsu : avtoref. dis. ... d-ra ped. nauk : 13.00.01 / Ye. P. Valukin ; Mezhdunar. ped. akad., Ros. akad. teatr. iskusstva. – M., 1999. – 52 s.
10. Vaganova, A. Ya. Osnovy klassicheskogo tantsa / A. Ya. Vaganova. – 7-ye izd., ster. – SPb. : Lan', 2002. – 192 s.
11. Vasilyeva-Rozhdestvenskaya, M. V. Istoriko-bytovoy tanets : ucheb. posobiye / M. V. Vasilyeva-Rozhdestvenskaya. – M. : Iskusstvo, 1987. – 382 s.
12. Sudakova, M. V. Evolyutsiya sovremennogo khoreograficheskogo spektaklya i metodika yego ekspertnoy otsenki : avtoref. dis. ... kand. iskusstvoved. : 24.00.01 / M. V. Sudakova. – Vladivostok, 2006. – 25 s.
13. Bazanov, V. V. Tekhnika i tekhnologiya stseny / V. V. Bazanov. – L. : Iskusstvo, 1976. – 368 s.
14. Svoboda, Y. Tayna teatralnogo prostranstva. Lektsii po stsenografii / Y. Svoboda. – M. : GITIS, 1999. – 152 s.
15. Suchasnyya teatralnaye i ekrannyya mastatstvy: tradytsyi i navatarstva / V. M. Yarmalinskaya [i inshc.] ; navuk. red. A. I. Lakotka. – Minsk : Belarus. navuka, 2014. – 451 s.
16. Yarmalinskaya, V. M. Stsenagrafiya Belarusi XX – pachatku XXI st. / V. M. Yarmalinskaya. – Minsk : Belarus. navuka, 2010. – 224 s.