

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

УДК 37.035.6 : 378 : 793.3

<http://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-447-95-102>

Елена Владимировна СМОЛЬЯНИНА,

доцент кафедры современной хореографии,

Московский государственный институт культуры, г. Химки,

Московская область, Российская Федерация, e-mail: esmola75@gmail.com

Сергей Николаевич СМОЛЬЯНИН,

доцент кафедры современной хореографии,

Московский государственный институт культуры, г. Химки,

Московская область, Российская Федерация, , e-mail: smola73@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса патриотического воспитания студентов хореографических факультетов вузов и колледжей культуры, изучающих современную хореографию. В ней поднимаются теоретические вопросы воспитания современного поколения в духе традиций великой русской культуры. Рассматриваются практические приемы для работы со студентами-хореографами, профиль Хореографическое искусство, направление подготовки «Педагогика современного танца», и профиль Народная художественная культура, направление подготовки «Руководитель хореографического коллектива (современный танец)». Авторами проводится параллель между современным российским и зарубежным театрами. В статье рассматриваются различные музыкально-танцевальные формы современной хореографии как средство сохранения русского культурного кода в реалиях прозападной отмены российского исторического наследия. Также в статье содержатся рекомендации по работе с хореографическим произведением современной хореографии на основе летописных источников.

Ключевые слова: патриотизм, современная хореография, культура, танец, студенты, балетмейстер, традиции, театр, постановка, хореографический номер, история, Россия, преемственность, наследие.

Для цитирования: Смольянина Е. В., Смольянин С. Н. Патриотическое воспитание студентов-хореографов средствами современного танца // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2022. №4 (47). С. 95–102. <http://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-447-95-102>

PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS-CHOREOGRAPHERS BY MEANS OF MODERN DANCE

Elena V. SMOLYANINA, Associate Professor at the Department of Modern Choreography, Moscow State Institute of Culture, Khimki, Moscow Region, Russian Federation, e-mail: esmola75@gmail.com

Sergey N. SMOLYANIN, Associate Professor at the Department of Modern Choreography, Moscow State Institute of Culture, Khimki, Moscow Region, Russian Federation, e-mail: smola73@yandex.ru

Abstract: The article is devoted to the study of the issue of patriotic education of students of choreographic faculties of universities and colleges of culture studying modern choreography. It raises theoretical issues of educating the modern generation in the spirit of the traditions of the great Russian culture. Practical techniques for working with students choreographers profile Choreographic Art direction of training "Pedagogy of modern dance" and profile Folk art culture training profile The head of the choreographic team (modern dance) are considered. The author draws a parallel between modern Russian and foreign theaters. The article examines various musical and dance forms of modern choreography as a means of preserving the Russian cultural code in the realities of the pro-Western cancellation of the Russian historical heritage. The article also contains recommendations for working with a choreographic work of modern choreography based on chronicles sources.

Keywords: patriotism, modern choreography, culture, dance, students, choreographer, traditions, theatre, staging, choreographic number, history, Russia, continuity, heritage.

For citation: Smolyanina E. V., Smolyanin S. N. Patriotic education of students-choreographers by means of modern dance. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts.* 2022, no. 4 (47), Pp. 95–102. (In Russ.). <http://doi.org/10.24412/2310-1679-2022-447-95-102>

Вопрос патриотического воспитания молодежи как никогда остро стоит на повестке дня. В сложившейся политической ситуации назрела потребность в комплексной работе всех структур общества над данной проблемой. Воспитание студентов в рамках любви к своему отечеству становится новой важной задачей наравне с образовательным процессом.

Для понимания проблемы следует отметить, что патриотическое воспитание – это сложный процесс, требующий к себе комплексного подхода. В свете чего необходимо выделить несколько важных составляющих его аспектов.

1. Общая образованность. Знание истории своего народа и его достижения. Не зная своих корней, невозможно идентифицировать себя как часть большого и сильного народа, имеющего богатое и героическое прошлое.

2. Преемственность. Поступательная передача опыта и знаний от одного поколения к другому. Признание себя продолжением славного прошлого и передача этих знаний последующим поколениям.

3. Социальная востребованность. Признание всеми институтами государства необходимости патриотического воспитания молодежи как средства самоопределения и выживания нации.

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты патриотического воспитания студентов вузов и колледжей культуры и искусств отделений современной хореографии.

Ни для кого не секрет, что современная хореография зародилась не так давно. Величайшая танцовщица и балетмейстер Айседора Дункан, отрицая в своем творчестве классические направления хореографии, создала новое течение, которое сейчас принято считать началом рождения современного танца. Айседора Дункан родилась в Америке, но волей случая ее

судьба неотрывно связана с Россией. В 1904 году она впервые выступает в России, и именно в России она знакомится со своим будущим мужем С. Есениным. Глядя на эти события, не перестаешь удивляться киприской судьбы. Вдумайтесь только – американская танцовщица и великий русский поэт. Не это ли пример лучшего творческого сотрудничества, которое только может быть в мире искусства.

В наше время современный танец претерпел значительные изменения. Из увеселительного направления искусства, призванного развлекать и шокировать, он стал глубокомысленным и непредсказуемым. Балетмейстерам потребовалось почти полвека, чтобы понять всю полноту и мощь возможностей современной хореографии. Сейчас уже никого не удивишь ни философскими идеями, ни диалектическими подходами, ни глубочайшей мировоззренческой позицией, воплощенными на сценических площадках в современной хореографии. Она имеет большой круг почитателей и завоевала зрительское признание. Поэтому именно современная хореография имеет все возможности для наиболее полного и глубокого проникновения в сердца и ума зрителей.

На занятиях по предмету «Композиция и постановка танца» студенты-хореографы приобретают теоретические и практические навыки постановки хореографических номеров. Работа по их патриотическому воспитанию начинается ещё до начала постановки хореографического номера. Находясь в тесном контакте с другими видами искусства, современная хореография вбирает в себя все лучшее, что есть в русской национальной традиции. И здесь нельзя преуменьшать роли педагога. Именно в его власти направить внимание студентов в нужное русло и обратить его к творчеству российских деятелей искусства: композиторов, писателей, живописцев... Попробуем погрузиться в эту проблему на примере работы одного из курсов над постановкой балета Андрей Рублев. Показ спектакля прошёл на сцене учебно-творческого центра Московского государственного института культуры, был тепло принят зрителями и высоко оценён членами экзаменационные комиссии.

Нужно отметить, что фигура иконописца Андрея Рублева является плохо изученной. И это неудивительно, ведь времена, когда он жил, нельзя назвать эпохой Просвещения. Россия переживала времена многочисленных набегов кочевников и междоусобных войн. Грамоте крестьян никто не обучал, читать и писать могли только монахи и представители высшего сословия. Исторические события записывали на берестяных свитках. Основные очаги культуры находились в монастырях и обителях православных церквей. Поэтому вся информация об Рублеве сохранилась в церковных записях и является собой обрывочные сведения о его жизни и творчестве. Несмотря на это, творческое наследие, оставленное иконописцем, просто колоссально. Тем интереснее оказалась работа по сбору информации для

студентов. Для того, чтобы приступить к написанию либретто, пришлось погрузиться в исторические записи и досконально их изучить. Время, прошедшее в читальном зале библиотеки, помогло студентам погрузиться в эпоху Древней Руси, изучить нравы и обычай людей, проникнуться духом эпохи. Открывая для себя подробности жизни русичей, студенты смогли более тщательно персонифицировать героев будущего балета. Наделить их личностными чертами характера, стилизовать лексический материал под конкретную эпоху.

Вторым этапом работы над балетом стала работа над подбором музыкального материала. Это было ещё сложнее сделать, так как не сохранилось никаких музыкальных произведений в нотной записи. Одним из мероприятий по разработке музыки стало посещение группой краеведческого музея г. Москвы. В нем представлена широкая коллекция инструментов, найденных археологами на раскопках древнего Кремля. Отдельно нужно отметить работу реконструкторов, которые восстанавливают и сохраняют древние инструменты. Благодаря их усилиям можно услышать, как звучала Древняя Русь. Современные композиторы часто обращаются к истокам. Ознакомившись с образцами древних инструментов и услышав их оригинальное звучание, будущие балетмейстеры смогли составить плейлист будущего балетного спектакля. Интересной оказалась и работа по изучению прикладного творчества народов России.

Мы не просто так подробно останавливаемся на этапах работы над спектаклем «Андрей Рублев». Дело в том, что первоначально идея взять за основу выпускного спектакля жизнь и творчество древнерусского иконописца не вызвала у студентов восторга. Современная хореография пестрит иностранными именами зарубежных танцовщиков и импортных балетмейстеров. Мы заучиваем наизусть основателей основных техник модерна: Х. Лимон, М. Грехем, М. Канингем, Л. Хортон – как видите, ни одного русского имени. И такая же закономерность прослеживается во всех других направлениях современной хореографии. В этом нет ничего удивительного, ведь исторически сложилось так, что из-за изоляции страны и дляящихся годами санкций развитие современной хореографии в Советском союзе было естественным образом заторможено. Русская культура существовала долгое время обособлено, и поэтому сложилось мнение, что современная хореография и российское танцевальное искусство несовместимы. Но чем больше мы со студентами изучали культуру, нравы и традиции Древней Руси, тем больше было понятно, насколько современная хореография близка её духу, как много схожего в этих двух разделённых веками явлениях общего: Древняя Русь и её вольнодумающие города с вечевыми сборами и зачатками древней демократии и органика современной хореографии, естественная потребность в правдивости буквально во всем – и нравах, и обычаях, и образе жизни, с одной стороны,

и практически полном отсутствии постулатов и свободы самовыражения с другой стороны. Все это естественным образом слилось в единую картину, поражающую своей гармонией и полнотой.

Проведя творческий анализ собранного материала, приняли решение выбрать за основу хореографического текста стилизованный народный танец и модерн. Диффузия двух данных стилей создала основу для рождения оригинального хореографического текста балетного спектакля.

Первый акт спектакля был посвящен жизни А. Рублева в миру. Здесь можно увидеть различные деревенские сцены, бытовые и обрядовые танцы русского народа в стилизованной обработке. В разработке первого акта было принято решение отталкиваться от региональных особенностей русского народного танца Москвы и Московской области. Сначала чрезвычайно важно было освоить азбуку народно-сценического танца. Имеется в виду техника исполнения танцевальных элементов. Для того, чтобы переработать народную хореографию и пропустить ее сквозь призму современного танца, требовалось досконально изучить сам образчик. Познать логику построения движений. Их соединения между собой и традиционные формы. Научиться связывать народные танцевальные элементы и выражать с их помощью идею хореографического произведения. Особое внимание было отведено изучению рисунка русского народного танца и способам его применения на сценической площадке. Рисунок русского фольклорного танца всегда несет в себе глубочайшую образность. Он связан с сознанием народа и его мировоззрением. Возьмем, к примеру, круг. Его историзм имеет глубочайшие корни. Это образ солнца, дающего свет и тепло всему живущему на земле. Но это еще и круг жизни, череда рождения и смерти. Символ преемственности традиций, опыта и памяти народа. Как бы ни была долгая зима, наступит момент, и придет весна. Тепло обогреет землю и растопит снега. Побегут ручьи, и земля проснеться. Так же происходит и с людьми: после черной полосы всегда наступает светлая. Круг как символ является сакральным для славян, он имеет особенное значение. Именно поэтому он чаще всего применяется как в танцевальной культуре, так и прикладном мастерстве, и в художественном творчестве русского народа.

Второй акт полностью посвящен творческой деятельности иконописца. Его попыткам самореализоваться, найти свое место в искусстве. По одному из сохранившихся исторических источников, есть версия, что свою фамилию Рублев получил потому, что еще малычиком его продали в монастырь за рубль. Надо отметить, что детей продавали в монастыри и церкви не от того, что хотели от них избавиться, а как раз наоборот. Церковь была местом средоточия знаний. Если ребенок попадал туда, это было гарантией получения образования. Детей кормили и одевали за счет обители, и это было неслыханной удачей в те времена. Отдать ребенка в церковь

означало обеспечить ему хорошее будущее. Маленький Андрей проявил в себе задатки иконописца, и это было развито и востребовано в монастыре.

Церковная жизнь полна установок, догм и правил, изучение которых помогает понять течение жизни послушников и монахов того времени. Монастыри были не только центром духовной жизни, но и вели активную экономическую политику. Трудники заготавливали пушнину и вели подсобное хозяйство. Также часто имелось большое гончарное производство. Внутри монастыря производилось все, что было необходимо для жизни, а излишки продавались мирянам. Таким образом закрытая жизнь монастырской обители становилась известна крестьянам, проживающим вокруг.

Духовные переживания героя становятся благотворной почвой для работы над второй частью спектакля. Он ищет себя и Бога в себе. Пытается достучаться до ему одному известных небес. Известен такой факт, что послушники и монахи часто подвергаются накладыванию определенных ограничений в своем образе жизни, это называется «епитимья». Например, лишают себя пищи или подвергаются добровольному затворничеству. Это делается для того, чтобы усмирить плоть и разум в безумстве погони за наслаждениями мира. Во второй части спектакля Андрей Рублев удается в келью (художественный вымысел). Здесь он проводит время в молитвах и посте. Но он не остается одинок, так как его воображение рисует ему все новые и новые картины. Он много работает и, оставаясь в одиночестве, полностью погружается в творчество. Им руководит только вдохновение и вера в Бога.

Одним из приемов художественной выразительности во второй части спектакля был применен белый кабинет – олицетворение чистоты помыслов великого художника. В выборе белого цвета прослеживается глубочайший символизм. Это, прежде всего, стены кельи – их белили и поддерживали в чистоте. Аскетичность обстановки помогает зрителю все внимание сосредоточить на мыслях и переживаниях героя. Современная хореография помогает обнажить его чувства, выразить в движениях и позах борьбу разума и поиск себя. В келью то и дело входят образы встречавшихся когда-то Андрею людей. Он переосмысливает их поступки и снова и снова переживает события своей жизни. Борьба, происходящая внутри иконописца, приводит его к глубокому пониманию места Бога в судьбе людей. Его судьбе. Он примиряется сам с собой и находит покой в молитвах. В момент примирения на него снисходит вдохновение. Как апофеоз всего спектакля, на белом заднике прорисовывается икона святой Троицы. Появление иконы сопровождается праздничным звоном колоколов. Образ Святой Троицы является средоточием православных мировоззренческих позиций. Троица Андрея Рублева является образцом культурного наследия русского народа и является объединяющим символом православной веры.

Очень интересным оказалось применение современной хореографии в решении творческих задач, поставленных в спектакле. Основным хореографическим стилем здесь стал контемпорари. Именно его возможности дали толчок для поиска лексических составляющих всего второго акта. Внутренний поиск героя отразился в характерных позах и движениях, свободном использовании различных плоскостей. Расслабление и напряжение определенных групп мышц, а также движения от центра корпуса помогли найти специфические положения рук и головы. Использование спиральных вращений и падения в партер добавили лексике героя свободы, выразительности и позволили добиться специфической пластики.

За основу работы над драматургией спектакля была принята система Станиславского. Именно ее принципы легли в основу проработки сцен народной жизни. Главная задача – правдивость и органичность. Знание подробностей и характерных нюансов сельской жизни добавили хореографическому спектаклю достоверности. Основная направленность сценической деятельности по системе Станиславского – оправданность и достоверность происходящих на сцене событий – отлично сочетается с основными аксиомами современного танца. Дополняя взаимно друг друга, они создают симбиоз изобразительности и органичности на сценической площадке. Уходя от надуманности и вычурности, современная хореография как нельзя лучше выражает переживания и чувства. Естественным образом передает их зрителю.

Таким образом, в работе над спектаклем ясно прослеживаются следующие аспекты патриотического воспитания студентов:

1. Повышение уровня образованности (посещение музеев, изучение исторических фактов, образцов культурного наследия). Многие из студентов до работы над спектаклем затруднялись идентифицировать фигуру А. Рублева. Знакомство с его творчеством помогло им окунуться в историю государства, понять причинно-следственные связи происходивших в те времена исторических событий. Наполниться гордостью за достижения простых людей того времени. Понять и оценить роль Русской православной церкви в истории государства Российского.

2. Показ спектакля Андрей Рублев состоялся на сцене Московского государственного института культуры, на его премьеру были приглашены студенты хореографического факультета, а также школьники старших классов общеобразовательных школ. По просьбе преподавателей спектакль был сыгран еще несколько раз, так как вызвал живой интерес со стороны учащихся.

Положительный пример использования исторических фактов жизни и деятельности неординарного иконописца можно считать прекрасным примером патриотического воспитания студентов-хореографов. Использование современных стилей и направлений хореографии сыграло иннова-

ционную роль в подходах к достижению поставленной цели. Позволило более основательно подойти к вопросу решения поставленных творческих задач. А для студентов и зрителей явилось толчком к изучению истории и традиций государства Российского.

Работа над спектаклем «Андрей Рублев» является собой совокупность множества факторов по патриотическому воспитанию молодежи. Она является примером взаимодействия нескольких видов искусств и позволяет донести до студентов глубину и значимость понятия национальной самоидентификации. На примере великой личности рассказать о важных вехах развития родной страны. Применение современных стилей и направлений хореографии играет важную роль в процессе популяризации истории родины и повышает уровень понятийности происходящих событий. Все вышеперечисленное позволяет говорить о положительном опыте работы со студентами-хореографами по вопросу патриотического воспитания молодежи на примере постановки балета «Андрей Рублев».

Список литературы

1. Баранов Н. А. Патриотизм в системе общероссийских ценностей / Материалы межвузовской научной конференции 10 декабря 2002 г. Санкт- Петербург : БГТУ, 2003. С. 50–53.
2. Бим-Бад, Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. Москва. Большая Российская энциклопедия, 2003.
3. Вырщиков, А. Н., Кусмарцев, М. Б. Служение Отечеству как смысл российского патриотизма. Научно-популярное издание. Волгоград : НП ИПД «Авторское перо», 2005. 119 с.
4. Вырщиков, А. Н., Кусмарцев, М. Б. Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском обществе. Монография. Волгоград : НП ИПД «Авторское перо», 2006.
5. Голейзовский, К. Я. Образы русской народной хореографии. Москва : Искусство, 1964. 364 с.
6. Иванова, С. Ю., Лутовинов, В. И. Современный российский патриотизм. Ростов-на-Дону. ЮНЦ РАН, 2008.
7. Кива, А. Национальная идея – обруч нации. Москва : Ориентир, 1996. № 12. С. 32.
8. Кольцова, В. А., Соснин, В. А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности его воспитания в современном российском обществе. Психологический журнал. 2005. № 4. С. 89–97.
9. Конорова, Е. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства. Москва : Просвещение, 2000. 60 с.
10. Лутовинов, В. И. Современный российский патриотизм: сущность, особенности, основные направления. Studia Humanitatis. 2013. № 2. 27 с.
11. Несторов, Ф. Связь времен. Москва : Молодая Гвардия. 1987. 239 с.