

СИСТЕМНОСТЬ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИКЕ КАК ФАКТОР РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

УДК 378.1: 793.3

<http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-114-124>

Татьяна Виталиевна САБАНЦЕВА,

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры режиссуры и хореографии,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского,
Омск, Российская Федерация,
e-mail: sabtv@mail.ru

Аннотация: В публикации конкретизируется понятие «хореографическая педагогика» как специализированного раздела профессиональной педагогики, осуществляющей танцевальную подготовку различного уровня образования. Определены ее основные методы, приемы и формы организации, а также описан принцип, основу которого составляет взаимодействие таких звеньев, как – «педагог – ученик – зритель – педагог». Обосновываются две основные задачи хореографической педагогики – техническая и творческая, как важные показатели успешности студента-хореографа, а далее и будущего педагога-хореографа. Техническая задача подразумевает воспитание, обучение и совершенствование методики исполнения движений в различных хореографических направлениях студента-хореографа, а творческая – совершенствование развития художественной выразительности различными приемами и формирование его индивидуальности в собственных хореографических композициях. Предложены модули и алгоритм сочетания профессионально – творческих и теоретических дисциплин, как основа системного подхода в хореографической педагогике. Обоснована значимость применения в современном образовательном пространстве системного подхода в хореографической педагогике.

Ключевые слова: хореографическая педагогика, задачи, студенты, педагогическая деятельность, компетенции, системный подход.

Для цитирования: Сабанцева Т. В. Системность в хореографической педагогике как фактор результативности обучения // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. 2023. №3 (50). С. 114–124. <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-114-124>

CONSISTENCY IN CHOREOGRAPHIC PEDAGOGY AS A FACTOR OF LEARNING EFFECTIVENESS

Tatiana V. Sabantseva, CSc in Pedagogy, Associate Professor at the Department of Directing and Choreography, Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russian Federation, e-mail: sabtv@mail.ru

Abstract: The publication specifies the concept of “choreographic pedagogy” as a specialized section of professional pedagogy that provides dance training at various levels of education. Its main methods, techniques and forms of organization are defined, and the principle is described, the basis of which is the interaction of such links as “teacher – student – viewer – teacher”. Two main tasks of choreographic pedagogy

are substantiated – technical and creative, as important indicators of the success of a student choreographer, and then a future teacher-choreographer. The technical task implies education, training and improvement of the student-choreographer's methods of performing movements in various choreographic directions, and the creative task involves improving the development of artistic expressiveness using various techniques and the formation of his individuality in his own choreographic compositions. Modules and an algorithm for combining professional, creative and theoretical disciplines are proposed as the basis of a systematic approach in choreographic pedagogy. The importance of using a systematic approach in choreographic pedagogy in the modern educational space is substantiated.

Keywords: choreographic pedagogy, tasks, students, pedagogical activity, competencies, systematic approach.

For citation: Sabantseva T. V. Consistency in choreographic pedagogy as a factor of learning effectiveness. *Culture and Education: Scientific and Informational Journal of Universities of Culture and Arts*. 2023, no. 3 (50), pp. 114–124. (In Russ.). <http://doi.org/10.2441/2310-1679-2023-350-114-124>

Современное образовательное пространство находится в периоде поиска новых методологических ориентиров в связи с меняющимися условиями общественного развития. Педагогика, относящаяся к социальным наукам, испытывает все те же потребности и изменения, которые происходят во всех блоках общественных наук. Поэтому столь важно находить сегодня правильные методы и приемы обучения и организации образовательного пространства, которые, с одной стороны, будут интересны современному поколению студентов, а с другой – подготовят специалиста сегодняшнего дня с высокими показателями развитости общекультурных и профессиональных компетенций.

Вопрос преобразований, модернизаций и обновлений системы образования постоянно находится в поле интереса современных ученых. А. Г. Чурашов в своей работе делает акцент на том, что «традиционные парадигмы теории образования уже не удовлетворяют в полной мере требованиям, выдвигаемым обществом, система ценностных ориентиров испытывает сильное влияние постиндустриального информационного этапа своего развития» [11, с. 272].

Цель любой образовательной системы заключается в обучении, воспитании и развитии личности. «Показателем осуществления названной цели является достижение позитивного результата в процессе подготовки специалиста» [9, с. 674]. Таким образом, и образовательная система в хореографической педагогике должна в себя включать все эти же показатели результативности, применяя по возможности нестандартные педагогические приемы в организации обучения.

Общепринято в педагогике использовать предметный подход в обучении. Результативность его доказана, и имеет место быть в дошкольной и школьной образовательной системе. Вуз – это образовательное учреждение, в ко-

тором необходимо студенту помочь раскрыть свой потенциал, расширить сферу профессиональных знаний, умений и навыков. А особенность творческих направлений подготовки, к которым и относится хореографическая педагогика – это учебная деятельность, благодаря которой, студент выявляет свою индивидуальность и формирует художественный профессиональный индивидуальный стиль.

Как известно, одним из главных показателей успешности хореографического коллектива, и в частности, его педагогов и руководителя, которые и проходят первоначально школу творческого Вузу для формирования профессиональных навыков, является хореографические постановки. А ее успех (постановки) будет обусловлен правильно сформированным и выработанным за период обучения подходом, который студент-хореограф должен освоить в процессе обучения в творческом вузе.

Все эти аргументы рассматриваются с разных сторон современными педагогами – практиками и педагогами – теоретиками, но их суждения сводятся к тому, что «...в современных реалиях перед педагогическим составом стоит задача создания наиболее комфортных условий не только для развития личности обучающегося в целом, но и для формирования творческой индивидуальности каждого обучающегося» [10, с. 35].

Исходя из этого, следует говорить сегодня о необходимости обоснования комплексного (системного) современного подхода в хореографической педагогике, который позволит получить высокие показатели результативности обучения, что, в свою очередь, обеспечит подготовку специалиста–хореографа настоящего времени. Ведь сегодня постиндустриальное пространство выдвигает новые, современные ориентиры профессиональных требований к студентам, а далее и будущим педагогам–хореографам. Согласимся с Л. В. Маркиной и Н. М. Тимербаевой, которые отмечают, что «профессиональная особенность педагога–хореографа характеризуется способностью к восприятию многомерности и альтернативности продукта деятельности. Он (педагог-хореограф) должен владеть специфическими «языками» разных видов, стилей и жанров хореографического искусства, набором кодов, позволяющих дешифровать информацию, заключенную в художественном тексте, движении и «перевести» содержание языка искусства на язык человеческих эмоций и смыслов» [4, с. 205; 7. с. 172]. Таким образом, подготовка современного студента требует обновлений, а любое обновление приемов обучения и нововведения образовательной системы должны основываться на научных исследованиях, что подтверждает своевременность исследуемого нами вопроса.

В науке «система» определяется как совокупность элементов, которые связаны между собой и образуют некую полноту и единство. Системный же подход в педагогике рассматривает педагогику как систему – совокупность хорошо структурированных и тесно взаимосвязанных элементов. Этот под-

ход является более качественным и современным, в отличие от традиционного предметного подхода.

Современное хореографическое образовательное пространство сегодня построено по традиционному, выработанному временем принципу. По мнению О. В. Буксиковой [1, с. 72], к традиционным методам относятся: «изучение техники танца, танцевальных стилей и различных видов исполнения танца; изучение танцевальных движений и исполнение их шаг за шагом с увеличением сложности выполнения; построение и разучивание танцевальных комбинаций и композиций; изучение основных форм и средств направлений хореографии; педагогическая деятельность».

Такой принцип безусловно положителен и результативен для формирования исполнительских навыков студента, что является значимым в большом спектре профессиональных качествах будущего выпускника творческого вуза. Но, как мы уже отмечали выше, еще одним главным условием рабочей деятельности студента-хореографа после завершения обучения является создание своих собственных хореографических композиций, в которых он проявляет свой стиль и неповторимость. Сегодняшний педагог по хореографии – это человек, способный к решению различных креативно-творческих задач, а также прекрасный педагог-исполнитель, являющийся образцом для своих воспитанников.

Ввиду этого, по нашему мнению, следует сегодня в хореографической педагогике, основывающейся на комплексе танцевально-творческих дисциплин, опираться на современную (обновленную) систему, которая в конечном итоге покажет положительный результат. «Надо использовать все научные достижения для оптимизации процессов обучения и репетиций... для продолжительности профессиональной карьеры танцовщиков» [2, с. 12].

Учитывая выше обозначенные моменты, цель нашего исследования заключается в обосновании значимости системного подхода в хореографической педагогике как фактора результативности обучения и следствием чего является подготовка востребованного специалиста, способного на реализацию своих творческих тем и идей в собственных авторско-хореографических композициях.

Поставленная цель, предполагает следующие задачи:

- уточнить сущность понятия «хореографическая педагогика» и определить ее основные задачи;
- определение основных направления в системном подходе, применяемом в хореографической педагогике;
- обосновать значимость системного подхода в хореографической педагогике.

Мировая хореографическая школа за многие века собрала лучшие образцы исполнительского и педагогического мастерства, служащие сегодня основой в преподавании хореографических дисциплин различных танцевальных направлений, что составляет базу хореографической педагогики.

Она многоуровневая и отличается методами, подходами и самой формой организации проведения уроков педагогом-хореографом. Так, по-прежнему, применяется метод наблюдения (открытые уроки, проверка конспектов по теоретическим дисциплинам профильного блока и т. д.); затем отработка техники и совершенствование исполнительского мастерства ученика (хореографическое училище, колледж) и выработка навыков творческо-сочинительского мастерства у обучающихся путем выполнения заданий по составлению комбинаций и методического анализа того или иного танцевального движения (вуз).

Все эти формы организации образовательного процесса имеют свои положительные моменты, но сегодняшнее образовательное пространство требует актуализации с учетом вектора развития и тенденций современного мирового хореографического искусства.

Эффективная образовательная практика – это теория применения, поэтому она требует владения технологией. Кроме того, может быть одна идея и множество методов ее реализации. Практика может объединить сильные стороны каждой из них, предлагая несколько конкурирующих решений одной и той же проблемы. Другими словами, практика поднимает планку, которую требует научный подход.

Например, выдающийся ученый, доктор психологических наук, Н. В. Кузьмина пишет, что «...преподаватели – субъекты образования, осуществляющие его цели, носители учебной информации, использующие средства образовательной коммуникации. Если исследовать признаки мастерства, условия, факторы, стимулы, способствующие и препятствующие достижению вершин продуктивности и профессионализма деятельности, то можно прийти к созданию общей теории продуктивного образования» [3, с. 68].

Первоначально уточним, что под понятием «хореографическая педагогика» нами понимается специализированный раздел профессиональной педагогики, осуществляющий танцевальную подготовку различного уровня образования (дополнительного, среднего специального и высшего), методической базой которой является комплекс специально-творческих дисциплин, отвечающих за уровень физической подготовленности, танцевально-творческой выразительности и развитие балетмейстерско-постановочных навыков для дальнейшей профессиональной самореализации обучающихся.

Все выше аргументированные суждения, позволяют нам сформулировать основной принцип хореографической педагогики сегодня, сущность которого заключается в творческой дисциплине в условиях образовательного процесса как самого учащегося (участника хореографического коллектива, студента колледжа, вуза), так и самого педагога (преподавателя вуза) и установки на результат, осуществление которого возможно при взаимодействии – «педагог – ученик – зритель – педагог», что является фундаментальной основой методологии профессионального хореографического образования.

Современный диапазон хореографических композиций сегодня представлен настолько большим объемом тем и идей, и, иногда, даже столь непредсказуемыми воплощениями замысла балетмейстера, что подготовка студента-хореографа, чья будущая профессионализация может быть связана и с исполнительской деятельностью, непременно, должна учитывать и этот факт. В силу этих обстоятельств происходит взаимное проникновение смежных видов искусств и современная хореографическая постановка может включать и элементы актерского мастерства, и актерской игры, и трюковые спортивные элементы. Таким образом, основные принципы «хореографической педагогики» могут дополняться концепциями выдающихся театральных мастеров, спортивных тренеров – практиков и многолетними достижениями педагогов – хореографов.

К. С. Станиславский говорил: «Если нет порядка и правильной рабочей атмосферы, то коллективное творчество превращается в муку, и люди толкуются на месте, мешая друг другу. Ясно, что все должны создавать и поддерживать дисциплину... Важно установить правильное отношение к репетиции и понимать, что от нее можно требовать ... » [5, с. 334]. Однако Н. И. Тарасов в своей балетной педагогике развивает эту идею именно таким образом: «Надо сказать, что воспитание сознательной дисциплины – длительное дело. Поэтому проводить его в педагогической практике надо постепенно, из урока в урок – в доступной, но достаточно настойчивой форме. Тогда учащиеся со всей серьезностью проникнутся стремлением развивать в себе это качество. Ученик поймет, на чем основана сознательная дисциплина и каково ее значение для будущего артиста – настоящего мастера своего дела» [6, с. 127].

Учитывая достижения в смежных творческих областях, мы предполагаем, что хореографическая педагогика нацелена решать две основные емкие задачи – это техническая и творческая, где техническая подразумевает воспитание, обучение и совершенствование методики исполнения движений в различных хореографических направлениях, а творческая – совершенствование развития художественной выразительности различными приемами и формирование индивидуальности в собственных хореографических композициях. Таким образом, педагог-хореограф в своем учащемся должен воспитать умения и навыки технического и творческого мастерства, что сегодня находится в проблемном поле у современного поколения педагогов профессиональных дисциплин.

Пропорционально правильному соотношению воспитания и развития основных черт технической и творческой задач хореографической педагогике и поможет системный подход, который позволит, по нашему предположению, выступать основным методологическим принципом современного образовательного пространства в системе хореографического искусства.

Таким образом, системный подход в хореографической педагогике рассматривается нами как целостная система освоения двигательных умений и навыков, развитие танцевально-выразительных качеств обучающихся, при этом каждый элемент этой системы (профессионально-творческие и теоретические дисциплины) выполняет свои собственные функции внутри этой единой системы. Систематизация элементов определяется взаимосвязанностью содержательного компонента освоения учебного плана обучающимися.

Главными составляющими компонентами произведения хореографического искусства – танца, являются танцевальная техника и художественная выразительность. И, сегодня, в хореографической педагогике необходимо равноправно уделять работе обеим компонентам и рассматривать их в образовательном пространстве не изолировано, а в их взаимосвязи, развитии и движении. Таким образом, нами определены основные направления, на которые должен быть направлен системный подход в хореографической педагогике. Это:

- развитие исполнительского мастерства студента-хореографа;
- развитие художественной выразительности и формирование индивидуальности творческой мысли для осуществления самостоятельной балетмейстерско–постановочной деятельности, что, в конечном итоге и будет являться образовательным результатом и, соответственно, показателем результативности обучения студента-хореографа в вузе.

Соответственно, нами предлагается формирование модулей в учебном плане студентов–хореографов, содержащих взаимосвязанный комплекс профессионально-творческих и теоретических дисциплин, системное освоение которых будет продуктивно обосновано.

Первое направление – развитие исполнительского мастерства студентов-хореографов прекрасно разработано и в полном объеме представлено в учебном плане разнообразными дисциплинами на различные танцевальные техники. Но, сегодня техника сценического танца становится все сложнее, и совершенствуя ее, танцоры порой ищут эффекты и спортивный азарт в танцевальных элементах и игнорируют все то, что характерно для танца, например, музыкальность и одухотворенность пластики. Педагоги первоочередной задачей считают оснащение учеников виртуозной техникой, что нередко осуществляется в ущерб развития артистичности и выразительности. В результате – “хореографический текст перестает быть языком, на котором говорят (танцуют) исполнители” [8].

Проведем анализ профессионально-творческой дисциплины, входящей в обязательную часть базового учебного плана студентов направления подготовки «Хореографическое искусство» и «Народная художественная культура (руководитель любительского хореографического коллектива)» – «Танец и методика преподавания народно-сценического танца».

Практический урок, который является обязательной формой организации учебного процесса по этой дисциплине является общепринятой для студентов Вузов и колледжей. Это можно и сказать про структуру содержания практического занятия. Она тоже традиционна – экзерсис у станка из учебно-танцевальных комбинаций, строго регламентированных методикой народно-сценического танца и отличающиеся по манере и стилистике разных народностей и работа на середине зала, представленная в виде этюдных форм программного содержания.

Исходя из наблюдения и педагогического опыта, главная проблема студентов при итоговом практическом занятии семестра, где как раз прослеживается основной методологический принцип хореографической педагогики – «педагог-ученик-зритель-педагог» заключается в сосредоточении на исполнительское и техническое мастерство основных элементов народно-сценического танца. При этом, они забывают, что каждая учебно-танцевальная комбинация экзерсиса – это маленький танец, обладающий своей манерой, стилем, жестом, мимикой, свойственной той или иной народности. Изучение танцевальных движений не означает овладение языком танца как средством метафорического хореографического мышления. Необходимо овладеть смысловыми понятиями лексики. Это главный принцип обучения языку танца, которым часто пренебрегают в хореографической педагогике.

В виду всех этих проблемных моментов образовательной системы хореографической педагогики нами предполагается конкретизировать основу системного подхода на учебно-практических занятиях, составляющих базовую часть образовательных программ подготовки студентов-хореографов в Вузе. Так, по-нашему мнению, изучая учебно-танцевальную комбинацию экзерсиса народно-сценического танца, необходимо уделять внимание не только методики основного элемента этой комбинации (например, *battement tendu*, флик-фляк и т. д.), но и самой манере исполнения того характера, в которой предполагается исполнять саму комбинацию (положению руки, головы, работе корпуса, исполнению танцевальных движений именно определенного танца в комбинации и т. д.).

Такой подход поможет студентам – хореографам представить на итоговом занятии по дисциплине «Народно-сценический танец» в конце семестра экзерсис не только методически грамотным, но и обладающим художественной выразительностью как целостной, так и индивидуальной, потому что каждая комбинация по-своему своеобразна и стилистике различных народностей.

Этот же системный подход поможет педагогу и в работе на середине зала по народно-сценическому танцу, как главной составляющей урока и демонстрирующей основные результаты обучения. Отработав минимальные движения разных народностей в комбинации экзерсиса и добившись художественной выразительности их исполнения, при разучивании и испол-

нении этюдной формы на середине зала студент-хореограф уже имеет сформировавшийся навык выразительности.

Указав на сложные рабочие моменты при проведении дисциплин практической направленности, нами предлагается создание модуля, в который будут входить такие дисциплины, как: «Танец и методика преподавания классического танца», «Танец и методика преподавания народно-сценического танца». «Танец и методика преподавания современного танца» и «Актерское мастерство в хореографии».

Такое сочетание дисциплин в одном модуле позволит решить главные задачи хореографической педагогики – техническую (исполнительскую) и творческую (выразительность, образность).

Значимым образовательным результатом студента-хореографа при обучении в вузе является создание его собственного творческого продукта – танца, обусловленного индивидуальностью творческой мысли. В своей работе студент должен соединить все элементы – танцевальный язык, средства выразительности, показать уровень исполнительского мастерства, применяя при этом совокупность всех знаний и умений для успешности постановки. При индивидуальной работе студенту следует обращать внимание на нестандартные приемы в изложении лексического материала, не использовать чрезмерную стилизацию выразительных средств, ведущую к нивелированию национальной самобытности танцевального языка, а значит и вида искусства в целом. Например, при работе над созданием русской пляски или хоровода необходима комплексная работа по нескольким аспектам: первое – это изучение фольклорных первоисточников той областной особенности, основа которой будет заложена в композиции танца. И в решении этого вопроса возможно, по-нашему мнению, поможет формирование навыка исследовательской работы студентов-хореографов в процессе обучения в Вузе путем обращения и тесной взаимосвязи с фольклорными центрами своего региона и, возможно, смежных регионов, организующих сбор фольклора и его теоретическое исследование. Давно осознано значение фольклора для сценического искусства, и как источника творческих балетмейстерских воплощений, и как генетического кода, определяющего возможность и меру развития его языка в новых сценических формах с целью сохранения национальной идентичности. Эту деятельность представляется возможным проводить и в рамках практики, которая у студентов является обязательной при освоении образовательной программы и в рамках лекционно-практических занятий по дисциплине «Этнография и танцевальный фольклор России», входящей во многие учебные планы вузов, осуществляющих подготовку творческих направлений.

Следовательно, второе направление хореографической педагогики возможно успешно реализовать, применяя модуль, состоящий из таких дисциплин, как «Композиция и постановка танца», «Этнография и танцевальный фольклор народов России» и «Областные особенности русского танца».

Апробация практического применения модульного процесса организации обучения была внедрена в учебный процесс студентов первого года обучения направления подготовки «Хореографическое искусство» ОмГУ им. Ф. М. Достоевского (n=23). По итогам семестров студентами были представлены свои собственные творческие задания (танцевальная композиция собственного сочинения) и по итогам работы над ними, нами был проведен опрос, в ходе которого, 100% опрошенных отметили положительное сочетание дисциплин, входящих в модуль и указали на сочетание тем разных дисциплин, но при этом, отраженных в их работах.

Как видим, из всего вышеизложенного, системный подход прослеживается в организации самих уроков по практическим дисциплинам студентов-хореографов, а далее применяется и в постановочной деятельности самим студентом, что в будущем представляют большие возможности для создания, непрерывного обновления творческих идей и обогащения своих постановок оригинальными приемами.

В настоящее время необходимо корректировать методологические подходы обучения в хореографической педагогике, использовать системность и в самой взаимосвязи дисциплин, и внутри самой дисциплины. Это реалии сегодняшних тенденций, продиктованные меняющимися поколениями студентов и изменениями, происходящими в хореографическом искусстве. Необходимо постоянно развивать науку, являющуюся фундаментом для педагогов-практиков.

Список литературы

1. Буксикова О. Б. Традиционные и инновационные подходы к обучению специалистов в области хореографического искусства в ВУЗЕ культуры и искусств // Вестник восточно-сибирской государственной академии культуры и искусств. 2014. № 1. С. 70–73.
2. Зайфферг Д. Педагогика и психология танца. Санкт-Петербург: Лань, 2012. 128 с.
3. Кузьмина Н. В. Способности, одаренность и талант учителя. Ленинград: Знание, 1985. 233 с.
4. Маркина Л. В. Психологическое содержание профессиональной деятельности студента–хореографа // Вестник Башкирского университета. 2007. № 3. С. 204–207.
5. Станиславский К. С. Этика и дисциплина. Москва: Культура, 1982. 510 с.
6. Тарасов Н. И. Основные принципы преподавания классического танца. Москва: Кафедра ГИТИСа: вчера, сегодня, завтра. 1996. 255 с.
7. Тимербаева, Н. М. Психологическая готовность будущих педагогов-хореографов к профессиональной деятельности / Н. М. Тимербаева, Р. М. Фатыхова // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2017. № 1(41). С. 171–183.

8. *Уральская В. И.* Как необходимы такие встречи. Москва: Советский балет, № 5. 1990.
9. *Фомкин А. В.* Проблема изменения требований к преподавателю балета в связи с предстоящим введением образовательных стандартов третьего поколения в системе подготовки артистов балета // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. № 3 (3). С. 671–677.
10. *Фетисова Н. Е., Митрофанова М. А.* Специфика подготовки студентов-хореографов в вузах культуры на современном этапе // Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Хореографическое образование в сфере народной художественной культуры». Санкт-Петербург: СПбГИК, 2020. Т. 221. С. 33–42.
11. *Чурашов А. Г.* Хореография как эффективное средство формирования и развития «я-концепции» будущего учителя / А. Г. Чурашов, Л. А. Клыкова, Е. Б. Юнусова // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. № 7. С. 259–276.