

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

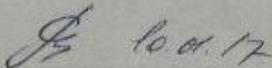
**«Совершенствование мастерства артиста балета современного
музыкального театра посредством стилизации»**

АВТОРЕФЕРАТ МАГИСТЕРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 3 курса 371 группы Института искусств
Направление подготовки 51.04.02 «Народная художественная культура»
профиль «Танцевальная культура»
Нурсейтовой Евгении Андреевны

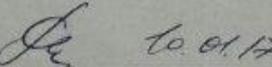
Научный руководитель

профессор, доктор
педагогических наук

 10.01.17 И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Заведующий кафедрой

профессор, доктор
педагогических наук

 10.01.17 И.Э. Рахимбаева
подпись, дата

Саратов 2017

Введение. Современные условия развития культуры в обществе определяют необходимость обращения к проблеме профессионального мастерства артистов балета музыкальных театров. Становясь все более синтетическим, музыкальный театр занимает умы режиссёров и балетмейстеров, как самая вместительная форма воплощения современной действительности. Он испытал на себе множество реформ, достигал новое и отвергал достигнутое, менялся, согласно требованиям и интересам современного зрителя. В следствие чего, театр освободил балетный жанр от условностей классического танца. На фоне этих новых тенденций возросли требования к профессиональному мастерству артиста балета. Теперь танцовщику приходится обладать навыками различных хореографических направлений, уметь реализовывать любые творческие идеи постановщика, т. к. произведение на сцене может сочетать в себе различные танцевальные стили, элементы разных школ модерна и даже акробатику.

Артист балета - «инструмент» театрального искусства, высокое мастерство которого зависит не только от физических способностей, но и индивидуальности личности. Эти вопросы рассматриваются в литературе, разработанной по предмету хореографии А. Я. Вагановой, Ф. В. Лопухова, Дудинской, А. А. Горького и др.

Становлению профессионального мастерства артистов балета, как процесса, включающего в себя теоретические и практические знания посвящено достаточное количество научных трудов (Бурцева Г.В., Гафитулин М.С., Горшков В.Н., Дудинская Н.М., Маркова А.К. и др.). Мастерство требует постоянного совершенствования, поэтому по продолжительности занимает большую часть жизни человека, начинаясь с зарождения интереса к профессии в детстве и заканчивая творческим долголетием.

В последнее время, культура массово пополняется танцовщиками и так же быстро их теряет, что связано с отсутствием факторов, имеющих не только обучающее, но и воспитательное значение. Это провоцирует рост интереса к педагогике хореографии, которая сегодня опирается на научно-технический

прогресс. Как отмечают Моисеев М.В., Олешков М.Ю., Смирнов С.А. научно-технический прогресс в хореографическом искусстве рассматривается как совокупность внешних и внутренних действий педагога, направленных на осуществление определенных балетных принципов и проявлении личности артиста. Существенное значение правильного построения технологических процессов в хореографическом искусстве исследуется в работах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, М.В. Кларина, Ю.Н. Кулюткина, В.Я. Ляудис, М.М. Поташника, В.А. Слостёнина, О.Г. Хомерики, Н.Р. Юсуфбековой и др.; эффективность использования технологий в обучении хореографическому искусству в исследованиях М.В. Кларина, В.Б. Моисеев и др. В основе планирования технологического процесса по совершенствованию мастерства танцовщиков лежат теоретические концепции А.К. Марковой и др.

Педагог, наилучшим образом владеющий профессиональными технологиями способен в наиболее полной мере реализовать творческий потенциал танцовщика и помогает совершенствовать его профессиональное мастерство.

Качество танцевальной подготовки определяется готовностью артиста к выполнению поставленных задач, основанных на разнообразных видах и формах танца. Основой в системе профессиональной подготовки артиста балета является дисциплина «Классический танец». Её влияние на становление профессиональных умений будущих артистов балета в исполнении движений и различные сферы личности определено в работах мастеров хореографии Вагановой А.Я., Дудинской Н.М., Лопухова Ф.В., Габович М.М., Есаулова И.Г. и др. Внутренние качества человека, его психологические черты, с помощью которых можно определить стремление будущего артиста совершенствоваться и продвигаться по служебной лестнице, входят в критерии оценки мастерства танцовщика. Кроме этого, перспектива развития профессионализма артиста балета зависит от ряда факторов: природные физические данные, подготовка в балетном вузе, желание работать и совершенствоваться, ежедневный труд и, наконец, удача.

Требования к современному балетному искусству растут в связи с развитием танцевальной культуры. Танцевальные направления сливаются, смешиваются и образуют хореографическую стилизацию - художественный прием, с помощью которого танец приобретает новые формы (Антипова Н.А., Бабкина Т.П., Уральская В.И., Шереметьева Н. Бутенко Э. и др.).

Стилизация обусловлена связью прошлого и настоящего, чем-то общим в различных танцевальных культурах. Она дает возможность воссоздать и передать атмосферу исторической и национальной среды, добиться многоплановости художественного образа. Этот художественный прием помогает балетмейстерам адаптировать историческую и национальную хореографию для современного зрителя и подстроить ее под требования нашего времени.

Исполнение стилизованных хореографических постановок говорит о переходе артиста балета из классического в универсального танцовщика современного музыкального театра и, как следствие, повышении уровня его танцевального мастерства.

В диссертации исследуется процесс становления мастерства артиста балета, ставится и рассматривается проблема его совершенствования посредством стилизации.

Актуальность темы исследования обусловлена интересом к фактору стилизации, посредством которого может совершенствоваться профессиональное мастерство артистов балета в музыкальном театре; недостаточной проработанностью вопросов по данной проблеме. Решение поставленных задач и практический эксперимент связаны с пониманием сущности и структуры творческой деятельности танцовщиков, и дают возможность более глубоко раскрыть механизмы становления его мастерства.

Цель исследования: определить пути совершенствования мастерства артиста балета в современном музыкальном театре.

Для достижения цели решаются **задачи:**

- изучить мастерство балетного артиста как психолого-педагогическая проблема.

- рассмотреть специфику работы современного музыкального театра и определить профессиональные требования к артистам балета.

- представить стилизацию, как средство совершенствования мастерства артиста балета в современном музыкальном театре.

- раскрыть технологии совершенствования мастерства артиста балета в современном музыкальном театре.

- провести опытно-экспериментальную работу по совершенствованию мастерства артиста балета в современном музыкальном театре посредством стилизации, на примере работы с танцовщиками ГАУК Саратовского театра Оперетты.

Объект исследования: мастерство артиста балета современного музыкального театра.

Предмет исследования: совершенствование мастерства артиста балета современного музыкального театра.

В основу исследования была положена **гипотеза** о том, что сочетание в хореографии нескольких танцевальных направлений, применение приемов стилизации ведет к совершенствованию мастерства артистов балета.

Теоретико-методологическую основу исследования составили культурологические и психологические учения, литература хореографическое педагогики и истории танца, в которых научно интерпретируются механизмы становления мастерства артиста балета, раскрываются задачи педагогической деятельности в хореографии. Исследование опирается на педагогические концепции образования в трудах Асылмуратовой А.А., Г. Б. Голуб, Т. Х. Дебердеева, Е. А. Демидова, Д. А. Иванова, В. А. Кан-Калик и др.; результаты исследований в области психологии балетного артиста - Н. В. Рождественская; положения педагогики хореографии и развития общих творческих способностей танцовщика - А.Я. Ваганова, Дудинская, Б. И. Илларионов, В. Г. Макарова, Е . В. Меньшикова и др.; методики сочинения танца и

балетмейстерской деятельности -Т. Л. Бабкина, Н. А. Бернштейн, Р. Захаров, В. И. Мирный и др., использование этнографии и фольклор в хореографии, стили в искусстве в работах Л. Г. Бергер, В. Г. Власов, А. А. Дубровин, В. Захаров, Ю. Солонимский и др., знания о классическом балете, традиции русского балетного театра - Ю. А. Бахрушин, В. В. Ванслов, М. М. Габович, К. Карпухин, И. А. Моисеев и др.

Методы, используемые в процессе исследования:

1. Теоретический-изучение и анализ специальной литературы.
2. Эмпирический – наблюдение процесса работы артистов балета, работы педагогов-хореографов.
3. Творческий - практический эксперимент, направленный на восприятие явления стилизации в хореографии, в процессе которого определены, поддающиеся развитию составляющие мастерства; анализ и обобщение результатов проделанного опыта.

Экспериментальная база исследования. Практическая экспериментальная работа осуществлялась в ГАУК Саратовском театре Оперетты. Исследованием были охвачены 12 артистов балета, из них 6 девушек, 6 мужчин.

Научная новизна исследования заключается в том, что совершенствование мастерства артиста балета современного музыкального театра впервые исследуется путем влияния на него художественного приема стилизации; уточнено понятие «профессиональное мастерство артиста балета» и его способность к развитию художественными средствами,

Теоретическая значимость исследования в изучении процесса совершенствования мастерства балетного, что открывает дополнительные возможности для дальнейших теоретико-экспериментальных исследований в области развития потенциала танцовщика.

Практическая ценность исследования: результаты работы могут быть полезны в дальнейшей исследовательской деятельности и разработке проблемы совершенствования мастерства артиста в ходе развития балетного

жанра; могут быть использованы в педагогическом процессе вуза, музыкального театра и т.п.

Положения, выносимые на защиту:

1. Мастерство артиста балета, как единство объективных и субъективных факторов воспитания и обучения, синтез теоретических знаний и практических умений, приобретаемое с годами. Оно может проявляться в интуиции, теоретических и практических знаниях. Психолого-педагогическая проблема в становления мастерства артиста - условное деление артистов балета на типы с учетом целостного восприятия личности профессионала, его внутренних качеств, социальной среды. Требования и критерии мастерства артиста балета в современном музыкальном театре: компетентность, субъектность, мобильность, креативность, рефлексивность, открытость, эмпатия.

2. Технологии совершенствования мастерства артиста балета – последовательная взаимосвязанная система действий педагога, направленных на решение профессиональных задач и планомерное воплощение их на практике. Они могут рассматриваться как совокупность внешних и внутренних действий, направленных на осуществление определенных балетных принципов в их объективной взаимосвязи, где всецело проявляется личность артиста.

3. Стилизация, как средство совершенствования мастерства артиста балета современного музыкального театра, основывается на личностных особенностях артиста, преобразуя и развивая его характер, технику, умение владеть или осваивать определенные танцевальные жанры и их синтез.

Основное содержание работы.

Выбор профессии - основа для развития и совершенствования профессионального мастерства. Мастерство - это единство объективных и субъективных факторов воспитания и обучения, синтез теоретических знаний и практических умений, оно требует постоянного повышения квалификации. Определение мастерства танцовщика вопрос спорный. Несмотря на

существующие нормы измерения физической, интеллектуальной и психологической готовности к профессии, даже самые высокие их показатели не гарантируют появления истинного мастера в результате становления профессионала.

Физические и интеллектуальные азы мастерства артиста балета особенно динамично строятся в период целенаправленного обучения профессии. Рост этого мастерства достигается лишь через практику, саморазвитие и активную помощь уже сложившихся мастеров. Индивидуальность артиста, как инструмента театрального искусства оказывает, огромное значение на развитие мастерства.

Проблема психологического состояния личности артиста в совершенствовании его мастерства решается под четким руководством педагогов, но на фоне достаточно высокого качества хореографического образования по специальным дисциплинам, призванным повышать профессиональный уровень танцовщика, наблюдается недостаточная (или вообще отсутствие) работа психологического характера, направленная на воспитание артистов балета и формирование у них нужных профессии качеств характера. Отсутствие кадров, владеющих процессами обучения, воспитания, развития и формирования личности, педагогическими технологиями – делают проблему психолого-педагогического мастерства в совершенствовании хореографии актуальной.

Принято считать, что балетное образование должно быть консервативным, основанным на традициях русской балетной школы, которая всегда отличалась музыкальностью, одухотворенностью пластики. Эти качества стремились воспитать в танцовщиках знаменитые педагоги А.Ваганова, Н Тарасова и др. Но активное развитие танцевальных направлений по всему миру требуют от преподавателя хореографии выстроить методики обучения в контексте подготовки артистов к творческой деятельности в современном театре. Такие направления хореографии как Modern, Jazz — Modern, Contemporary Dance были введены как отдельные

предметы профессионального обучения танцовщиков. Техника сценического танца гораздо усложнилась. В связи с чем, педагоги, в первую очередь, тренируют техническую виртуозность, повышая тем самым спортивный азарт артиста. Это привело к изменениям традиционной системы балетного образования.

Балетмейстер, режиссер-постановщик, педагог-репетитор – люди, сценическое воплощение творческих решений которых представляют артисты балета. Именно они влияют на совершенствование мастерства танцовщиков в профессиональной среде – в музыкальном театре. Театр - это организация, целью деятельности которой является развитие театрального искусства, формирование и удовлетворение потребностей зрителя в сценическом искусстве.

Современный музыкальный театр - это самостоятельная форма искусства, где по-новому соединились движения, музыка, свет и краски, где тело артиста действительно обрело свой полнокровный язык. Для артиста театр – это возможность самовыражения, способ удовлетворения своих нравственных и эстетических потребностей.

Современный музыкальный театр постоянно развивается и обновляется, что ощутимо отразилось на хореографии и даже на образе танцовщика.

Результат воздействия педагогической теории и практики на профессиональное становление танцовщика, система совместной работы преподавателя и ученика с целью развития творческого опыта и профессиональных компетенций есть технологии процесса совершенствования мастерства балетного артиста.

К признакам технологий совершенствования мастерства танцовщика следует относить: принципы, на которых основывается практика педагога-хореографа по планированию и проведению специальных дисциплин; систему традиционных общепринятых профессиональных хореографических компетенций, позволяющих как педагогу-хореографу, так и артисту балетного жанра свободно владеть профессиональным мастерством, развиваться и

самосовершенствоваться в соответствии с постоянно изменяющимися требованиями к профессии.

Правильное планирование процесса совершенствования мастерства танцовщика современного театра необходимо, несмотря на то, что любое теоретическое планирование противоречит импровизации, экспромту. Оно нужно для более ясного определения пластической, метроритмической и пространственной структуры хореографического примера, для выявления его методической направленности, эстетической формы; планирование деятельности танцовщика позволяет выявить и развить потенциальные возможности процесса становления мастерства танцовщика, обозначает цели, задачи, способы и приемы воспитания необходимых в профессии качеств. Более того системное обучение готовит артистов к постоянно развивающимся хореографическим направлениям переоценке профессиональных факторов. Ключевыми составляющими в технологии процесса совершенствования мастерства артиста являются системность, целостность, оптимальность, результативность.

При этом важно помнить, что технологии – это наука, а наука – это мышление в понятиях; в то время как балетное искусство – мышление в образах. Поэтому педагогика в театре не дает танцовщику возможность получить хореографические азы, а помогает развивать и демонстрировать имеющиеся возможности с помощью средств выразительности. Одним из таких средств, оказывающих влияние на развитие и совершенствования мастерства балетного артиста является хореографическая стилизация.

Стилизация – использование в творческой деятельности уже встречавшихся в истории мирового искусства художественных форм и приемов, стилевых черт в новом содержательном контексте для достижения определенных эстетических целей. Она обогащает балетное искусство открытиями иных эпох и наций. Стилизация требует высокого мастерства как технического, так и артистического и от её создателей, и от исполнителя, который должен быть готов оценить танец в танце. Она зависит от культурных

накоплений и всегда исходит от знания. Для качественного исполнения хореографической стилизации артисту необходимо быть многоплановым, уметь использовать в работе выразительные средства, анализировать закономерности развития современного пластического языка, уметь определять стили и жанры мирового и отечественного искусства, уметь реконструировать хореографический текст, стилизовать его под определенные принципы.

Сегодня, более полное выражение чувств актуально в хореографическом искусстве. Различные элементы классического балета стилизуются движениями многих танцевальных направлений, что дает свободу вариациям и комбинациям, способствует изменению классических позиций рук и ног. Танец приобретает особую выразительность.

Стилизация помогает олицетворяет на сцене то, что в чистом виде может быть не интересно современному зрителю. Исполнение стилизованных хореографических постановок говорит о переходе артиста балета из классического в универсального танцовщика современного музыкального театра и, как следствие, повышении уровня его танцевального мастерства. Применение стилизации улучшает творческий потенциал, тренирует выносливость, гибкость, пластичность, танцевальность, технику исполнения; формирует индивидуальный стиль танцовщика, его манеру. В ходе исследования выяснено: чтобы прием стилизации в хореографии отвечает интересам современных исполнителей и зрителей, их восприятию музыки и танца как явления не застывшего в своем развитии, а постоянно обновляющегося, живого искусства.

Заключение. Деятельность артиста балета – творчество, основу которого составляют профессиональные компетенции. Теоретический анализ исследования позволяет отметить, что уровень этих компетенций зависит от личностных проявлений человека, природных физических данных, синтеза теоретических и практических знаний, желания работать и совершенствоваться. Единство этих объективных и субъективных факторов

определяет понятие мастерства, которое нуждается в постоянном росте и тренинге. Для этого разрабатываются различные методики и технологии по повышению хореографических знаний и навыков, наработыванию практического опыта.

В последнее время, требования к профессиональному оснащению танцовщика выросли. Это связано с синтетической природой театрального искусства, которая породила большое количество театральных, хореографических жанров. Сочетаясь между собой, опираясь на современную эстрадную и бытовую музыку, они изменили балетную лексику, а вместе с ней и технику исполнения. Теперь танцовщик в высшей мере должен уметь воспроизводить на сцене идеи и задумки балетмейстера. Профессиональное мастерство артиста балета в современном музыкальном театре оценивают по определенным критериям: техническому, художественному и психологическому.

Помимо самореализации и личностных качеств, огромную роль в становления мастерства артиста балета играет педагог. Кроме того, что с его помощью артист овладевает техникой исполнения танца и артистизмом, именно педагог влияет на формирование мировоззрения и карьерное продвижение. Большое значение в становления деятельности балетного артиста отводится репетиции, во время которых наработывается и закрепляется техника, педагоги детально разрабатывают план репетиционного процесса, стараются правильно распределять физические и теоретические нагрузки. Заботясь о постоянном росте и развитии творческой профессиональной деятельности артиста, художественные руководители и балетмейстеры считают основным в своей работе общение, как центральное понятие театральной сферы.

Совместная деятельность артиста и педагога в системе, которая объединяет все компоненты хореографического мастерства- есть технологии совершенствования этого мастерства.

Хореографическое мастерство складывается и развивается под воздействием выразительных средств. Такие средства в совокупности помогают балетмейстерам достигать эстетики музыкального произведения, а артистам задействовать все познавательные стороны деятельности. Популярный сегодня «универсализм», т. е. интерес к музыкальным культурам всех времен и народов, создает острую потребность представлять черты используемых явлений в преувеличенном виде. Одним из таких выразительных средств является хореографическая стилизация. Другими словами, это новый содержательный контекст произведения, слияние нескольких хореографических направлений, обогащение одного танца другим, а значит рождение новой танцевальной формы произведения.

Адаптированная для современного зрителя хореография, превратила танцевальную лексику в комплекс танцевальных элементов. Она стала более силовой, приближенной к спорту и требует от танцовщика разноплановой подготовки. Данным исследованием подтверждено, что хореографическая стилизация помогает артистам совершенствовать мастерство, учит использовать на практике выразительные средства, развивает современный пластический язык, технику танцовщика и артистизм, раскрывает его творческую индивидуальность, способствует выявлению черт характера, помогающих совершенствованию профессионального мастерства.