

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ПОДГОТОВКЕ РЕЖИССЕРОВ ХОРЕОГРАФИИ

И. Р. Аухадиев

Ph.D докторант

Казахская национальная академия искусств им. Т. К. Жургенова

Алматы, Казахстан, email: ilzataukhadiyev@gmail.com

В статье изучено и выявлено взаимодействие современных технологий, средств коммуникаций с педагогическими процессами в танцевальном искусстве. В качестве основного источника исследования выступает опыт артиста балета и преподавателя, позволяющий рассмотреть диалектические особенности передачи знаний педагога и их освоения учениками (с двух позиций). Для достижения поставленной цели автор статьи сочетает различные исследовательские методы: историко-хронологический подход, сравнительно-сопоставительный и критический виды анализа, научное обобщение. Это позволило разносторонне изучить как ранние фундаментальные, так и современные труды об инновациях и хореографическом искусстве. Результаты исследования показывают, что сегодня технологии и педагогические инновации, несмотря на ряд существенных преимуществ, имеют границы влияния и неспособны заменить преподавательский опыт полностью.

Ключевые слова: режиссура хореографии, балетный театр, педагогические инновации, искусство, танец, технологии

Введение. Сегодня современные достижения науки и техники активно внедряются в различные сферы жизнедеятельности человека. По результатам исследований современного канадского ученого Бенуа Годэна можно сказать, что «инновации стали мощной культурной силой» [1; 286]. В данной статье речь пойдет о технологиях и их влиянии на педагогические процессы при подготовке режиссеров хореографии. Ключевыми понятиями исследования являются «режиссер-хореограф», «инновации» в образовании, дефиниции (значения) которых определяют структуру данного исследования. Статья представляет собой двухчастное исследование, в первой части которого автор раскрывает специфику профессии «режиссер-хореограф», а во второй — определяет влияние инноваций и технологий на педагогику танцевального искусства.

Методы и источники. В качестве основных методов исследования применены *историко-хронологический* подход, *сравнительный анализ* литературы об искусстве хореографии и педагогических инновациях, *научное обобщение* результатов исследования, *критический анализ* современных условий и возможностей педагогического процесса в области хореографии. Историко-хронологический подход позволил автору статьи определить предпосылки, сформировавшие специфику профессии режиссера-хореографа. Их истоки восходят к реформам выдающегося французского балетмейстера XVIII века Ж. Ж. Новерра (1727–1810), который в своих «Письмах о танце» (1760) [2] сформулировал многоаспектность творчества хореографа. Следующим ключевым звеном в исторической причинно-следственной цепи является процесс специализации работы балетных педагогов и хореографов, на котором я подробно остановлюсь в основной части исследования.

Сравнительный анализ научной литературы, посвященной балетмейстерской деятельности и педагогическим инновациям, а также ее обобщение и критическое осмысление позволили выделить характерные особенности профессии режиссера-хореографа и педагогических инноваций на современном этапе. Здесь автор решил уделить основное внимание вопросам взаимодействия технологий и процесса обучения в танцевальном искусстве.

В качестве источников первой части исследования применены монографии, книги и статьи о балетмейстерском искусстве. По вопросам хореографической режиссуры особое место занимают «Письма о танце» (1760) Ж. Ж. Новерра. Этот труд принято считать настольной книгой балетмейстеров, так как в ней впервые были сформулированы основные эстетические принципы работы хореографа. Чтобы проследить исторический путь развития теории искусства балетмейстера автор обращается к более современной литературе XX – начала XXI вв. Среди исследователей искусствоведа и балетоведы П. М. Карп, В. В. Ванслов, а также хореографы И. В. Смирнов, Р. В. Захаров, А. В. Мелехов.

Для второй части статьи были выбраны исследования по вопросам инноваций и их педагогических аспектов. Термин «инновация» считается относительно новым в науке, потому в

качестве источников выступают только современные труды, среди которых выделяется фундаментальная монография «Innovation Contested: The Idea of Innovation Over the Centuries» (2015) канадского ученого Бенуа Годэна. Вопросам правомерности применения понятия «инновация» в различных сферах посвящена статья российского ученого И. И. Сошенко. Педагогические инновации рассмотрены в публикациях В.Ф. Самохина (2007), В.М. Пугачева и Е.Г. Газенаура (2009), М.Е. Кирягиной (2012), а также казахстанского исследователя А. Адиловой (2018).

Результаты и обсуждение. Режиссер-хореограф — современная дефиниция старинного термина «балетмейстер», которое можно разделить на две части — «балет» и «мастер», т.е. мастер балета, балетный мастер. В XIX веке театрализованное хореографическое искусство Европы (в частности во Франции первой половины XIX века и России второй половины XIX столетия) достигло небывалых высот. Развитие классического танца в качестве основополагающего направления хореографии в балетном театре привело к кристаллизации его форм и художественных средств, а также усложнению танцевальной техники. Это в свою очередь привело к еще большему разграничению специализаций балетных педагогов и хореографов. Появились выдающиеся деятели танцевального искусства, которые решили посвятить свои труды только одному из перечисленных направлений. Например, среди известных балетных педагогов XIX века были Карло Блазис, Энрико Чекетти, Христиан Иогансон, а среди хореографов — Филиппо Тальони, Жюль Перро, Артур Сен-Леон, Жозеф Мазилье, Мариус Петипа и другие.

Сегодня в танцевальном искусстве наблюдается еще более яркая палитра разнонаправленных ветвей. В Казахстане высшее образование в хореографии осуществляется по нескольким основным специальностям: педагог спортивно-бального танца, педагог-хореограф, педагог современной хореографии, режиссер-хореограф. Нас в рамках данной статьи интересует последнее. Подготовка балетмейстера имеет свои специфические особенности, среди которых особое внимание уделяется эрудиции, ведь он, как говорит балетовед П. М. Карп, должен «профессионально знать не только танец, но и музыку, и живопись, и драматургию вместе с хореографией составляющие балет» [3; 3–4]. По словам искусствоведа В.В. Ванслова, это связано, прежде всего, с тем, «что балет — искусство синтетическое, объединяющее в себе несколько видов художественного творчества: хореографию, музыку, драматургию, изобразительное искусство» [4; 8]. Некоторые особенности профессии балетмейстера выделял и советский хореограф Р. В. Захаров (1907–1984). Он считал, что балетмейстер в работе с труппой театра «определяет ее идейную и художественную направленность» [5; 16], то есть репертуарную политику. Потому будущий режиссер-хореограф обязан знать старинные спектакли эпохи Романтизма («Сильфида» 1832, «Жизель» 1841, «Неаполь» 1842, «Эсмеральда» 1844 и т.д.), классического наследия («Дочь Фараона» 1862, «Дон Кихот» 1869, «Коппелия» 1870, «Баядерка» 1877, «Пахита» 1881, «Спящая красавица» 1890, «Щелкунчик» 1892, «Лебединое озеро» 1895 и т.д.), а также балеты XX века: творчество хореографов Дж. Баланчина, Х. Лимона, Ф. Аштона, К. Макмиллана, Дж. Кранко, Р. Пти, М. Бежара, П. Бауш, И. Килиана, У. Форсайта, Дж. Ноймайера, Ф. Лопухова, В. Вайнонена, К. Голейзовского, Л. Якобсона, Ю. Григоровича, И. Бельского, К. Боярского, В. Елизарьева, Б. Эйфмана, А.Ратманского и других. Особую актуальность представляют образцы казахстанского хореографического искусства — постановки Ш. Жиенкуловой, Д. Абирова, З. Райбаева, Б. Аюханова, М. Тлеубаева, Ж. Байдаралина, В. Гончарова, Г. Адамовой, Г. Туткибаевой, сестер Габбасовых, А. Садыковой, М. Авахри и других. Это формирует личность будущего хореографа, его художественный вкус, ведь «как и любой художник, балетмейстер должен быть высокообразованным человеком» [6; 49]. Изучение балетных спектаклей позволяет ему овладевать азами специальности на примере лучших произведений прошлого и настоящего. Эта аксиома профессии хореографа еще в XVIII столетии была отмечена выдающимся реформатором балетного театра Ж.Ж. Новерром. Он утверждал: «Если балетмейстер не знает танца или лишь поверхностно знаком с ним, то он не сумеет творить» [2; 70].

В связи с этим становится актуальным вопрос доступа к необходимым для ознакомления и дальнейшего изучения материалам (музыкальные партитуры, либретто, аудио и видеозаписи балетов, миниатюр и прочего). На помощь современному студенту приходят инновационные технологии — интернет: крупные сервисы, содержащие аудио и видео контент (Youtube, Vimeo, VK), официальные сайты известных на весь мир театров оперы и балета, сайты с электронными книгами и статьями по хореографии. Таким образом, студенты могут ознакомиться в online режиме с множеством хореографических произведений. В аспекте обеспеченности учебно-методическим материалом в сфере хореографического обучения сегодня не возникает особо острых проблем. Однако прежде чем продолжить изучение взаимодействия технологий и образовательного процесса, нам следует внести ясность в теоретические аспекты понятия «педагогическая инновация».

По словам современного российского исследователя И.И. Сошенко, «сегодня термин “инновация” носит междисциплинарный характер и используется в терминологическом аппарате разных отраслей наук, в том числе и педагогики» [7; 136]. Потому существует разногласия в вопросе определения инновации как понятия — каждая область знаний предлагает свою дефиницию с учетом специфики сферы применения термина. Нам же, во избежание абстрактности, следует обратиться к предложенным конкретным определениям из отрасли образования.

«Под педагогическими инновациями, — согласно исследователю М. Е. Кирягиной, — подразумевают нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса» [8; 284]. Определение не вызывает вопросов, оно может послужить основой для дальнейших разработок и интерпретаций. Тем не менее, существуют исследования, которые также могут помочь нам раскрыть особенности понятия «педагогическая инновация» с других позиций. В Казахстане некоторые аспекты применения инновационных технологий в музыкальной педагогике рассматривает А. Адилова. Ее исследование представляет для автора особый интерес, поскольку ее работа основана на изучении инноваций в смежных областях искусства и педагогики. В отличие от Кирягиной, Адилова рассматривает педагогические инновации в динамике и считает, что это — «процесс совершенствования педагогических технологий, набора методов обучения, подходов и инструментов» [9; 208]. По мнению автора, данная дефиниция применима и к хореографии. Далее рассмотрим педагогические инновации в танцевальном искусстве.

Как упоминалось выше, современные технологии и интернет открывают доступ к колоссальному объему информации для обучения балетмейстеров. В связи с этим отдельного рассмотрения заслуживают средства просмотра различного рода материалов (аудио и видеозаписей, электронных статей, книг и прочего): компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Последние сегодня стали самым популярным средством коммуникаций и потребления информации. Интернет позволяет преподавателю в любое свободное время фиксировать пропуски и успеваемость учащихся в электронных журналах, а студентам регулярно следить за оценками. Мобильные приложения обеспечивают доступ к бесплатным видеоресурсам (Youtube, Vimeo, VK), видеозвонкам и чатам (Skype, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook).

Так как «важная особенность инноваций в системе профессионального образования заключается в том, что субъектами инновационного процесса являются ученик и педагог» [10; 235], особо среди перечисленных приложений выделяется WhatsApp, обеспечивающий постоянную коммуникацию субъектов. На примере этого приложения можно легко объяснить процесс внедрения новшеств в образовательную сферу. Автор статьи является преподавателем ряда дисциплин по хореографии, таких как «История балета», «Методические основы классического танца», «Композиция танца» и другие. Потому актуальным становится использование групповых чатов со студентами для обмена различного рода учебным материалом. При этом в первую очередь были установлены основные этические рамки пользования чатом — это запреты на просьбы отлучиться от занятий, просьбы дать разрешение на опоздание, обмен сообщениями и записями в позднее время суток и другие наиболее вероятные ситуации. К положительным аспектам пользования чатом для студентов можно отнести:

- регулярный доступ (в утреннее, дневное и вечернее время) к общению с преподавателем и группой по пройденным или предстоящим темам уроков;
- возможность задавать вопросы и просить рекомендации при выполнении СРС;
- обмен полезными аудио и видео файлами, статьями и книгами в электронных форматах, ссылками на сайты.

Таким образом, инновационные подходы к обучению с применением современных технологий позволяют обеспечить непрерывный процесс получения знаний практически в любое удобное для студентов время.

Большое значение в подготовке будущих балетмейстеров имеет практика — постановка различных сюжетных и бессюжетных этюдов, миниатюр, дивертисментов, сюит, балетов. Благодаря этому режиссеры хореографии формируют и совершенствуют профессиональные компетенции (знания, умения и навыки) в практическом воплощении своих художественных замыслов. Однако процесс их обучения включает и теоретическую часть, собственно с нее и начинается учеба. Потому является актуальным метод сочетания теоретического материала (лекции) с показом того, как это воплощается на практике. Для этого используются видеозаписи балетов, сюит, дивертисментов, миниатюр. Например, говоря о симфонизации танца, объясняя теоретические основы этого аспекта хореографии, важно показать практические примеры такого принципа построения танцевальной

лексики — спектакли Дж. Баланчина, И. Бельского, Ю. Григоровича и других балетмейстеров служат тому ярким практическим примером. Сегодня это можно сделать отправкой в чат ссылки на видеозапись определенной хореографической постановки, которую студентам необходимо просмотреть и проанализировать. Также чат WhatsApp дает возможность следить за тем, поступило ли сообщение отправителя (в данном случае преподавателя) студентам, время поступления уведомления, а также увидеть прошли ли студенты по предоставленной ссылке к просмотру. На следующее занятие педагог может подготовить семинар или открытую дискуссию по изученному балету, что позволит обменяться мнением, проверить уровень освоенности темы, внести ясность и корректировки, если что-то осталось непонятным или были допущены ошибки при анализе.

Заключение. В статье раскрыты свойства технологий и педагогических инноваций, применяемых в хореографическом образовании. Чтобы подчеркнуть пользу современных средств и подходов к обучению, приведены имена наиболее значимых и известных балетмейстеров XIX и XX веков, а также их постановки. Это дает возможность представить колоссальный объем знаний, которые необходимы современным хореографам. В овладении предыдущим мировым опытом в искусстве балетмейстера сегодня помогают инновационные технологии и средства телекоммуникации. Они «позволяют реализовать практически весь цикл обучения от лекций до контрольных мероприятий. Применение вычислительной техники в образовании позволяет повысить качество обучения, создать новые средства воспитательного воздействия, средства эффективного взаимодействия преподавателя и обучаемого, ускорить передачу знаний» [11; 33]. Таким образом, инновации облегчают преподавателю осуществление теоретической и контрольной частей обучения. Когда дело доходит до практики, никакие технологии не могут заменить опыт наставника, его рекомендации, позволяющие вовремя заметить ошибки и упущения при постановке хореографического произведения. Кроме того не следует забывать, что широкий круг знаний еще не гарантирует балетмейстерский успех в будущем. Ведь хореограф «должен быть мыслителем, психологом и педагогом» [12; 12], который ищет и открывает собственный уникальный язык пластики и танца, а не повторяет опыты прошлого.

Список литературы

1. Godin B. Innovation Contested: The Idea of Innovation Over the Centuries. Oxfordshire, UK: Routledge. 2015. — 354 pages.
2. Новерр Ж. Ж. Письма о танце / Пер. с фр. под ред. А.А. Гвоздева. 2-е изд., испр. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2007. — 384 с.
3. Карп П. М. О балете. — М.: Искусство, 1967. — 228 с.
4. Ванслов В. В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы балета. — Л.: Музыка, 1980. — 192 с.
5. Захаров Р. В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. — М.: Искусство, 1983. — 237 с.
6. Смирнов И. В. Искусство балетмейстера. — М.: Просвещение, 1986. — 192 с.
7. Сошенко И. И. Междисциплинарный характер понятия «Инновации» // Вестник Томского государственного педагогического университета, 2013, №13 (141), 2013. — 136–142 с.
8. Кирягина М. Е. Педагогические инновации в образовании // Вестник Казанского технологического университета, 2012, №18. — 282–284 с.
9. Адилова А. Балалар хорымен жұмыс жасаудың жаңашыл технологиялары // Вестник Казахского государственного женского педагогического университета, 2018, №4 (76). — 207–212 с.
10. Самохин В. Ф. Педагогические инновации в системе профессионального образования: цели и сущность // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2007, №36. — 234–238 с.
11. Пугачев В. М., Газенаур Е. Г. Роль информационных технологий в науке и образовании // Вестник Кемеровского государственного университета, 2009, №3. — 31–35 с.
12. Мелехов А. В. Искусство балетмейстера. Композиция и постановка танца. — Екатеринбург: 2015. — 128 с.

**ХОРЕГРАФИЯ РЕЖИССЕРЛЕРІН ДАЙЫНДАУДАҒЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР ӘСЕРІ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР**

И. Р. Аухадиев

Ph.D докторант

Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы
Алматы, Қазақстан, email: ilzataukhadiyev@gmail.com

Мақалада қазіргі заманғы технологиялардың, хореографиялық өнердегі педагогикалық үдерістермен технологиялық жетістік құралдарының өзара әрекеттесуі анықталды. Зерттеудің негізі — мұғалімнің білімі мен оны дамытудың диалектикалық ерекшеліктерін ішкі жағынан (екі позициядан) студенттерге көрсету мүмкіндігін қарастыратын балет бишісі мен мұғалімнің тәжірибесі. Осы мақсатқа жету үшін мақаланың авторы түрлі зерттеу әдістерін біріктіреді: тарихи және хронологиялық көзқарас, салыстырмалы талдау түрлері және ғылыми синтез. Бұл инновациялар мен хореографиялық өнердегі алғашқы іргелі және қазіргі заманғы зерттеулерді әртараптандыруға мүмкіндік берді. Зерттеудің қорытындысы бойынша, бүгінгі күні технологиялық және педагогикалық инновациялар бірқатар маңызды артықшылықтарға қарамастан әсер ету шектеріне ие және оқытушының өмірлік тәжірибесін алмастыра алмайды.

Түйін сөздер: хореография режиссурасы, балет театры, педагогикалық инновациялар, өнер, би, технологиялар.

**TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE APPROACHES
IN THE TRAINING OF CHOREOGRAPHERS**

I. R. Aukhadiyev

Ph.D student

T. K. Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts
Almaty, Kazakhstan, email: ilzataukhadiyev@gmail.com

The article studies and identifies the interaction of modern technologies, means of communication with pedagogical processes in choreographic art. The main source of research is the experience of a ballet dancer and a teacher, which allows to consider the dialectical features of the transfer of knowledge of a teacher and their development by students from the inside (from two positions). To achieve this purpose, the author of the article combines various research methods: a historical and chronological approach, a comparative types of analysis, and a scientific synthesis. This made it possible to diversify both early fundamental and modern works on innovation and choreographic art. The results of the study show that today technology and pedagogical innovations, despite a number of significant advantages, have limits of influence and are unable to replace the teaching experience.

Key words: direction of choreography, ballet theater, pedagogical innovations, art, dance, technologies.

Поступила в редакцию 05.05.2019