

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Лысенкова В. В.

доцент кафедры хореографии

Белорусского государственного университета культуры и искусств (г. Минск)

***Аннотация.** В статье излагаются взгляды на проблемы сохранения и развития хореографического искусства. Подчеркивается необходимость воссоздавать и использовать ценности классического и народного танца в репертуаре любительских и профессиональных коллективов в практике современного хореографического искусства.*

***Summary.** The article sets out the views on the problems of preservation and development of choreographic art. It emphasizes the need to recreate and use the values of classical and folk dance in the repertoire of amateur and professional teams in the practice of modern choreographic art.*

В современном социуме и в условиях глобализации выявляется проблема духовного воспитания и нравственного становления подрастающего поколения. Эта проблема связана с потерей и нарушением преемственности ценностных установок или их трансформацией, в условиях сегодняшнего дня. Художественная культура, в которую входит классическое балетное наследие, является неотделимой частью духовной культуры общества. Балетное искусство выступает воспитателем, который способен рассказать на языке эмоций и образов больше, чем слова, и воздействовать на психическую и интеллектуальную природу чувств человека, на его внутренний мир.

Хореографическое творчество реализует эстетические вкусы через искусство танца, музыки и восприятие прекрасного через образы и сюжеты, исполняемые человеком.

Важным компонентом современной культуры также является, передача последующим поколениям эстетического и классического наследия, накопленного за годы столетий.

Хореографическое творчество активно развивается на сегодняшний день и характеризуется новыми тенденциями, связанными в синтезе разных форм и направлений.

Традиции и художественные ценности классического балетного наследия необходимо выявить и оценить в соотношении новаций, в целях использования новых методов и подходов к дальнейшей реализации в современном хореографическом творчестве. Сохраняя преемственность, самобытность, своеобразие классической танцевальной культуры, как всеобщей части мировой хореографической культуры, необходимо выявить перспективные направления его развития в современных условиях для разных уровней детских и подростковых любительских коллективов с целью формирования у них танцевальной культуры и развития художественного творчества в целом [1].

Процессы интеграции различных культурных сфер в условиях глобализации, взаимодействие и расширение международных контактов, приобретают значимость и проникают в культурную среду разных народов.

На основе всеобщей художественной культуры и его наследия особая роль должна отводиться классическому балетному искусству, в силу высокой степени эмоциональности, отсутствия языкового барьера и философского смысла в обобщенных пластических образах. Балетное искусство может выступать в роли

превосходного воспитателя растущей человеческой души.

Занятия хореографией, в частности, классическим танцем, учат понимать прекрасное, способствуют развитию образного мышления, совершенству гармоничного и пластического тела, прививают основы этикета и грамотные манеры поведения в обществе, дают представление об актерском мастерстве [2].

Танец – ритмичный и мелодичный звук, ставший ритмичным и мелодичным движением тела. Система пластической выразительности, именуемая «классический танец», в результате длительной перестройки нашла свое эстетическое воплощение в России. Основоположник балетного театра Ж.Ж. Новерр писал: «Вложенная в нас природой любовь к музыке влечет за собой и любовь к танцу. Оба эти искусства – братья, неотделимые друг от друга, нежные и гармонические интонации одного из них вызывают приятные выразительные движения другого, сообщая им являют увлекательные картины зрению и слуху» [4, с. 7].

Способность человека воспринимать, чувствовать и понимать «прекрасное», различать хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать в жизни и в искусстве, жить и творить «по законам красоты», связывают с эстетической воспитанностью человека. Эстетическая воспитанность предполагает наличие у человека эстетических идеалов, художественного вкуса, умения глубоко переживать эстетические чувства. Сочетание в хореографической деятельности таких свойств танца, как единство музыки, движения и игры, делает хореографию наиболее плодотворным средством эстетического воспитания и обучения детей и подростков.

Правдиво передающее замысел художника, танцевальное произведение, как и любое другое создание искусства, – важное средство эстетического воспитания. Чтобы танец стал средством эстетического воспитания, он должен быть воплощен в высокохудожественной форме. Достичь этой цели исполнитель может, только в совершенстве овладев средствами танцевального языка – его техникой.

Танцевальное искусство, берет свое начало в народном танцевальном творчестве. Живительный, неиссякаемый родник народной хореографии позволил обрести и создать богатство и разнообразие выразительных средств, которыми он располагает и в настоящее время.

Не одним поколением танцовщиков складывались и формировались требования к исполнительской культуре. Диапазон исполнительской техники в танце очень велик, что дает возможность балетмейстеру создавать самые разнообразные хореографические композиции и произведения различного содержания и формы: используя выразительные средства танца. Чтобы овладеть высоким исполнительским мастерством танца, необходимо познать и усвоить его природу, его средства выражения, его школу [1].

Многовековой путь развития прошла народная хореография. Дальнейшее сохранение школы народного и классического танца невозможно без корректуры, с одной стороны, систем среднего и высшего хореографического образования, а с другой стороны без стабильности хореографического репертуара, базирующего на эстетике народного творчества, профессиональных и любительских коллективов танца. Красота, и эстетическая ценность народных танцев известна издавна. Не рассчитанные на специальный зрительский просмотр, они из века в век, от поколения к поколению накапливали и оттачивали гармонию составляющих их выразительных средств. Культура исполнения танцовщика определяет его манеру движения, которая, разумеется, без точной выучки не может быть воспитана. Манера движения – это пластическое средство выражения индивидуальности танцовщика, это свое, а не

чужое исполнительское творчество, это искусство подлинное, а не подражание даже самому любимому и знаменитому артисту [3].

После изменения уклада жизни сохранились и составили художественную сокровищницу народного искусства, лучшие из танцев.

Значительная часть всех сценических художественных произведений, так или иначе связанных с искусством танца, в настоящее время, сочиняется на материале современной хореографии, заимствованной из западной культуры. Сохранять культурную самобытность, укреплять лучшие традиции танцевального искусства, и поднимать ее авторитет в мире, сегодня необходимо как никогда, и содействовать реализации творческого потенциала, как профессиональных, так и начинающих балетмейстеров.

Одной из причин такого отношения к танцевальному творчеству, является механическое приспособление танцевальной схемы к той или иной мелодии. В этом случае ритмическая структура танцев совпадает с ритмом песен, и некогда органичный союз пластики и музыки оказывается односторонним.

Выявляет себя и другая тенденция. Мелодии современных песен иллюстрируются модернизированным подходом и «осовремененным» танцем. Сочиняя современную лексику, многие балетмейстеры часто забывают о национальном характере движений, нарушают то, что делает танец красивым, а самих исполнителей изящными и привлекательными.

Многое зависит от музыки современного танца, от инструментальной обработки фольклорного материала. В настоящее время хореографы, создающие свои новые произведения, находятся в зависимости от музыки, на которую делают постановку, а она далеко не всегда подходит для сочинения хореографического произведения.

Тематические жанровые границы очень широки. Темы любви, встречи, разлуки, расставания обретают новое звучание, новый смысл. В них запечатлен образ человека с его чувствами, переживаниями. Танец же замкнулся в круг ограниченных сюжетов, особенно, если говорить о лирике. А ведь она так же, как и лирические песни, более всего привлекает к себе зрителей и исполнителей.

Создание оригинальных лирических танцевальных произведений – задача более сложная, чем создание темповых, энергичных танцев, где на помощь хореографам приходит фантазия. Вот почему необходимо обращаться к народным истокам, находить в них наиболее яркие национальные черты, определяющие характер того или иного народа, а также отличительные особенности танцев, бытующих в различных областях, краях, регионах.

У каждого народа складывается свой стиль танца, отражающий особенности определенной эпохи, который отражался и в балетных спектаклях и в хореографических постановках различных коллективов.

Современная форма танцевального искусства рождается конкретным содержанием, на которое накладывают свой отпечаток политические, экономические и географические условия жизни в той или иной стране.

Лучшие работы из репертуара – золотого фонда сценической хореографии, особенности их танцевального творчества состоят в том, что создание художественного образа достигается средствами хореографической выразительности, умением использовать определенные приемы, позволяющие передать богатейшие жизненные явления, наполняющие содержанием хореографические произведения.

Сегодня можно говорить об исторически сложившейся системе выразительных

средств, составляющих искусство танца.

Танцевальная культура любого народа богата разнообразием художественных особенностей, которые проявляются в образности, в лексической манере, стиле исполнения. В них включены общенациональные черты народа и специфические особенности танцевальной культуры. Современный сценический танец приобретает все большее значение в ряду других видов хореографического искусства. Современная сцена требует от него новизны сценических форм, выразительных средств, актуальных тем и эстетической направленности. Но они не могут возникать у балетмейстеров без глубоких знаний природы народного танца, его фольклорных источников. На содержание танца и на взаимоотношения отдельных его форм, повлияли новые условия жизни, эстетические нормы [4].

Танцевальные любительские коллективы во многом определяют воспитание и обучение будущего танцовщика. Огромное значение имеет комплектование и принципы отбора в любительские хореографические коллективы. Верно подобранный состав участников, отвечающий по своим творческим данным направлению и жанру коллектива, несомненно, во многом будет способствовать успеху его работы.

В любительских и профессиональных коллективах выработана система требований для отбора участников. Но все, же главным показателем для приема будет способность человека к исполнению танцев, наличие темперамента, выразительности, юмора, умение схватить и передать характер танца – творческая индивидуальность исполнителя. Эти навыки приобретают в процессе учебной работы.

Цель и задача учебной работы общие – овладение танцевальным мастерством, танцевальной техникой. Без танцевальной техники не может быть творческого роста. С помощью точной исполнительской техники танца, содержание и глубина хореографического произведения могут быть верно, и полно раскрыты. Только точность – это не простой профессиональный педантизм, не шаблон, не самоцель, а, прежде всего, живое, поэтически вдохновенное чувство танца, которое определяет зрелость и совершенство исполнительского мастерства.

Скрывать от зрителя все трудности своего мастерства, всю ту огромную затрату сил и энергии, которая при этом происходит – это значит двигаться легко, свободно, без лишних физических усилий.

Точность позволяет танцовщику обрести не только пластическую стройность, отчетливую фразировку движения, уверенность в своих силах, но и творческую активность. Где нет точно отработанной техники танца, там не может быть искусства. И никакой высокохудожественный идейный замысел и увлекательный сюжет не могут заменить собой точность исполнительской техники.

Однако легкость движения в технике танца не просто «изящная невесомость» или показной оптимизм, это, прежде всего, средство актерской выразительности, которое может быть использовано во всем своем пластическом многообразии. Легкость дает, приподнято-стройную «окрыленную» пластику танцевального мастерства.

В учебной работе легкость утверждается на основе гибкости, устойчивости, точности движения и безупречной музыкальности. Исполнение танцевальных па, должно быть во всем достаточно сильным, четким, решительным, увеличенным и разнообразным по своему характеру, но всегда легким, а не затрудненным и тем более тяжеловесным.

Танцевальный образ может отличаться лиризмом или, напротив, острой характерностью, предельным «накалом чувств», сильными, темпераментными,

героическими и властными интонациями, но техника движения должна сохранять свою мягкость.

Упражнения классической системы обучения дают наилучшие результаты, поэтому классическая система составляет основу учебной работы не только в профессиональных училищах, но и в любительских коллективах. В мудрых правилах школы классического танца сконденсирован огромный, многовековой опыт исполнителей и педагогов: как эмпирический, наглядно передающийся и по сей день из поколения в поколение, так и зафиксированный в учебниках. И как показывают современные исследования, он вполне согласуется с биомеханическим анализом элементов «классики». Тем самым понятие «Наука классического танца» обретает уже не метафорический, а реальный смысл.

Профессиональная педагогика изучает закономерности, принципы работы, технологию воспитания и образования человека, направленного на конкретную профессиональную сферу деятельности. Любая профессиональная деятельность характеризуется через систему специальных понятий. В ходе выполнения профессиональной деятельности идет повышение профессионального мастерства участника. Профессиональное мастерство – это свойства личности, которые позволяют приобретать и совершенствовать знания, умения и навыки, а также элементы творческой деятельности.

В условиях глобализации доступ на Интернет-порталы неограничен, и возможность пользоваться ими доступна каждому человеку. С одной стороны, это прекрасная возможность узнавать и видеть информацию по интересующей теме, с другой стороны, не всегда найденная тема, несет правильный или нравственный, образовательный оттенок информационного поля. Чтобы разобраться в этом потоке знаний, который интересует конкретного человека, необходимо владеть профессиональной подготовкой, как в творческой деятельности, так и в конкретной специализации. Зачастую увиденная информация и видео несут искаженное представление о настоящем творческом наследии, которое создавалось профессионалами и существует уже многие годы. Как научить человека разбираться в настоящем искусстве и отличать подделку от «бриллианта», как научить пользоваться настоящей информацией и брать ее на вооружение, на образовательное и нравственное воспитание, – эта задача педагогики и профессионального обучения.

1. Бочкарева, Н. И. Традиционная танцевальная культура и сценические формы русской народной хореографии в современных условиях / Н. И. Бочкарева // В мире науки и искусства. – Новосибирск : СибАК, 2013. – № 10(29). – С. 10–16.

2. Герасимова, И. А. Философское понимание танца / И. А. Герасимова // Вопросы философии. – 1998. – № 4. – С. 50–63.

3. Картышева, Н. Н. Воспитание танцем / Н. Н. Картышев : учебно-методическое пособие. – Челябинск, 1976. – 18 с.

4. Конорова, Е. В. Эстетическое воспитание средствами хореографического искусства / Е. В. Конорова : методич. пособие. – М., 1963. – 135 с.

5. Новерр, Ж. Ж. Письма о танце / Ж. Ж. Новерр. – Л.-М. : Искусство, 1965. – 244 с.