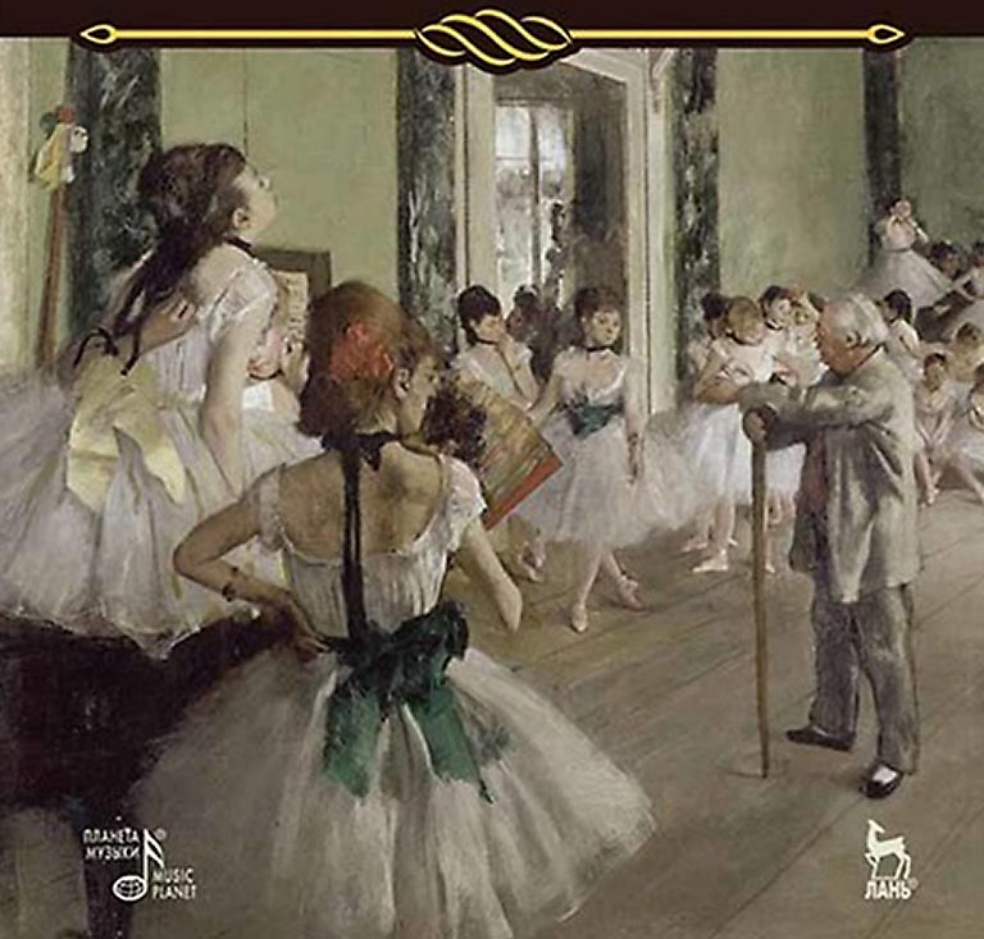

И. Г. Есаулов

ПЕДАГОГИКА И РЕПЕТИТОРСТВО В КЛАССИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ

Е 81 Есаулов И. Г. Педагогика и репетиторство в классической хореографии : учебник / И. Г. Есаулов. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2023. — 256 с. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-46381-7 (Изд-во «Лань»)

ISBN 978-5-4495-2460-7 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Настоящий учебник по педагогике хореографии является по существу первым учебником для специалистов-хореографов за всю историю балета. Учебник рассчитан на преподавателей классического танца хореографических училищ, институтов, училищ искусств, школ искусств и других учебных заведений, готовящих будущих артистов балета или преподавателей классического танца.

Фундаментальный труд, не имеющий аналогов в мировой литературе по балету, рассматривает хореографию как науку, основанную на законах самой хореографии, открытых впервые у нас в России в конце XX столетия автором данного учебника.

Взгляд на балетное искусство с точки зрения науки коренным образом меняет отношение к балету и к системе обучения классическому танцу в целом. Широта охвата проблем позволяет по-новому взглянуть на теорию, методику и практику в подготовке будущих артистов балета. Законы, на которые опирается наука «педагогика хореографии», ставят искусство балета на глубоко профессиональную почву, исключаящую любительство, самодеятельность и дилетантизм в любых проявлениях.

The textbook on pedagogics of choreography is actually the first book for professional choreographers in the whole history of ballet. It is intended for the teachers of classical dance in choreographic colleges, academies, art colleges, schools and other institutions that educate future ballet dancers and teachers of classical dance.

This fundamental work, which has no analogues in the world literature on ballet, considers choreography as a science based on the rules of choreography itself, which were discovered in Russia at the end of the 20th century by the author of the book.

The opinion of ballet art from the viewpoint of science deeply changes the attitude to ballet and the system of teaching classical dance in general. The coverage of the problems lets us see the theory, methodology and practice of preparing future ballet dancers in a new way. The principles that the science “pedagogics of choreography” bases on, put ballet art on professional foundation excluding amateurishness and diletantism in any case.

Рецензенты:

Министерство культуры Российской Федерации;
Санкт-Петербургская академия русского балета им. А. Я. Вагановой;
Международная общественная Славянская Академия наук, образования, искусств и культуры;
Новосибирский государственный хореографический колледж;
Удмуртский государственный университет;
Новосибирская хореографическая ассоциация.

В оформлении книги использована картина Э. Дега «Танцевальный класс»
(музей Орсе, Париж, Франция)

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2023
© И. Г. Есаулов, наследники, 2023
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»,
художественное оформление, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Об авторе	9
I. ТЕОРИЯ	12
1. О педагогике	12
Историческая справка	12
О языках вообще	13
А что же такое язык классического танца?	14
Что такое классический танец?	14
О «знаках» в школе классического танца	15
<i>Вопросы для обсуждения</i>	15
<i>Практические задания</i>	16
2. О науке	16
Законы школы классического танца	17
<i>Вопросы для обсуждения</i>	18
<i>Практические задания</i>	19
3. Феномен А. Я. Вагановой	19
Предшественники и учителя	19
Научная основа обучения	21
Методика	21
<i>Вопросы для обсуждения</i>	23
<i>Практические задания</i>	24
4. Флагманы хореографии XX века	24
О гениальности	24
Выдающиеся имена	25
<i>Вопросы для обсуждения</i>	26
<i>Практические задания</i>	27
5. Педагог-хореограф	27
Знать, понимать, уметь и мочь	27
Совокупность знаний и умений	28
О науке (вообще)	28
О педагогике (вообще)	29
О педагогике хореографии	30
Система	30
Методика	30
«Система — это наука»	31
<i>Вопросы для обсуждения</i>	32
<i>Практические задания</i>	32
6. Язык школы классического танца	33

Язык — это наука	33
Разделы языка классического танца	34
Основная аксиома языка классического танца	34
Выводы	34
<i>Вопросы для обсуждения</i>	35
<i>Практические задания</i>	35
7. Психология в обучении хореографии	36
Введение в психологию обучения хореографии	36
Законы третьей сигнальной системы	42
<i>Вопросы для обсуждения</i>	43
<i>Практические задания</i>	44
8. Педагог школы классического танца	44
<i>Вопросы для обсуждения</i>	48
<i>Практические задания</i>	48
9. Условные названия в хореографии	48
Условные названия в хореографической терминологии (словарь)	49
Краткий словарь условных названий	55
Первая группа	55
Вторая группа движений (Исполнение движений в целом)	57
Третья группа условных обозначений	60
Четвертая группа условных названий	63
<i>Вопросы для обсуждения</i>	66
<i>Практические задания</i>	66
10. Психологические природные данные будущих артистов балета	67
Внутренние психологические природные данные будущих артистов балета	67
<i>Вопросы для обсуждения</i>	71
<i>Практические задания</i>	71
11. Этика поведения	72
Учитель и ученик	72
Примерные правила профессиональной дисциплины	73
Поощрения и наказания	75
Психология общения с классом	76
<i>Вопросы для обсуждения</i>	78
<i>Практические задания</i>	78

II. МЕТОДИКА	79
1. О законах школы классического танца	79
Методика — сохранение традиций школы	79
Законы классического балета и театра	81
О правилах и приемах	
в педагогике хореографии	83
<i>Вопросы для обсуждения</i>	84
<i>Практические задания</i>	85
2. Об основных ошибках	
при обучении артистов балета	85
Основной «закон школы	
классического танца»	85
<i>Вопросы для обсуждения</i>	88
<i>Практические задания</i>	88
3. О травматизме	89
Об угрозе травматизма при занятиях	
хореографией	89
<i>Вопросы для обсуждения</i>	91
<i>Практические задания</i>	91
4. Программа школы классического танца	92
Программа классического танца	92
Основные разделы программы школы	
классического танца	93
Адажио	93
<i>Вопросы для обсуждения</i>	95
<i>Практические задания</i>	95
5. Вращения	96
<i>Вопросы для обсуждения</i>	98
<i>Практические задания</i>	98
6. Прыжки	99
<i>Вопросы для обсуждения</i>	102
<i>Практические задания</i>	103
7. Пальцевая техника	103
<i>Вопросы для обсуждения</i>	106
<i>Практические задания</i>	106
8. Танцевальные и связующие движения	106
<i>Вопросы для обсуждения</i>	110
<i>Практические задания</i>	110
9. Препарасьон (préparation)	
в школе классического танца	111

	<i>Вопросы для обсуждения</i>	113
	<i>Практические задания</i>	113
10.	Профилирующие специальные дисциплины	114
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	117
	<i>Практические задания</i>	117
11.	Развивающие дополнительные дисциплины	118
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	122
	<i>Практические задания</i>	122
12.	Общеразвивающие гуманитарные дисциплины	123
	Классификация общеразвивающих гуманитарных дисциплин	123
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	126
	<i>Практические задания</i>	127
13.	Индивидуальные развивающие занятия	127
	Развитие дыхания	127
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	133
	<i>Практические задания</i>	133
	Развитие устойчивости	134
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	137
	<i>Практические задания</i>	138
	Развитие техники вращения	138
	I раздел системы	140
	II раздел	140
	III раздел	140
	IV раздел	141
	V раздел	141
	VI раздел	141
	VII раздел	142
	VIII раздел	142
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	143
	<i>Практические задания</i>	143
	Развитие прыжковой техники	144
	<i>Вопросы для обсуждения</i>	147
	<i>Практические задания</i>	148
	Развитие пуантовой техники	148
	I этап	150
	II этап	150
	III этап	151
	IV этап	151

V этап	152
VI этап	152
VII этап	152
VIII этап	153
Вопросы для обсуждения	154
Практические задания	154
14. Уроки	155
Виды и формы уроков	155
Вопросы для обсуждения	161
Практические задания	162
Музыкальное оформление уроков	162
Вопросы для обсуждения	165
Практические задания	166
О записи танцев и уроков	166
Вопросы для обсуждения	170
Практические задания	170
III. ПРАКТИКА	171
1. Эстетика балетного театра	171
Вопросы для обсуждения	177
Практические задания	178
2. Красота	178
Вопросы для обсуждения	185
Практические задания	186
3. Творчество репетитора	186
Вопросы для обсуждения	190
Практические задания	191
4. Качества личности репетитора	191
Вопросы для обсуждения	195
Практические задания	195
5. Балетный театр	196
Этапы репетиционной работы	197
Вопросы для обсуждения	200
Практические задания	200
6. Репетиторство — творческий процесс	201
Вопросы для обсуждения	203
Практические задания	203
7. Некоторые советы репетиторам	204
Вопросы для обсуждения	207
Практические задания	207

ПРИЛОЖЕНИЕ	208
1. Temps lié	208
2. Программа школы классического танца	212
Пояснительная записка	212
Методические указания	214
Экзаменационные требования	216
Содержание курса	217
1-й год обучения	217
2-й год обучения	222
3-й год обучения	227
4-й год обучения	232
5-й год обучения	237
6-й год обучения	242
7-й год обучения	246
8-й год обучения	250
Список литературы	253

I. ТЕОРИЯ

1. О ПЕДАГОГИКЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Историческая справка о педагогике классического танца.
2. О языках вообще.
3. О языке классического танца.
4. О классическом танце.
5. О «знаках» в школе классического танца.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Наука о педагогике классической хореографии — это звучит невероятно, но она есть, и мы должны её знать. «Однако недостаточно сохранить искусство классического балета с его основными стилевыми признаками. Необходимо его теоретически зафиксировать и научно осмыслить... научное изучение наследия классического танца должно начинаться с систематизации и описания элементов техники классической хореографии на современном её уровне... Все эти танцевальные элементы в совокупности своей образуют *алфавит* классической хореографии, обстоятельно расшифровываются А.Я. Вагановой и ставятся в систематическую связь... Необходимо изучить “синтаксис” классического танца — построение адажио, вариаций и т. д., чтобы подойти к центральной проблеме — *структуре танцевального образа*... Всё это — ближайшие задачи будущей *науки о танце*...» — так писал во вступлении к первому изданию книги «Основы классического танца» А.Я. Вагановой известный балето-

вед середины XX века И.И. Соллертинский [9, с. 9—14]. История педагогики хореографии уходит в глубь веков. «...отыскать путь развития классического танца по прямой линии, от профессионала к профессионалу, от наших дней насколько возможно дальше в глубь веков. Все ведущие преподаватели ленинградской школы: А.Я. Ваганова, В.И. Понамарёв, Б.В. Шавров учились у Легата, Фокина — учеников знаменитого нашего танцовщика и учителя Х.П. Иогансона. Иогансон учился у Бурнонвиля, Бурнонвиль у Огюста Вестриса, Огюст у своего отца Гаэтана Вестриса, Гаэтан Вестрис у Пекура, Пекур — у Бошана и — точка. А мы дошли всего до середины XVII века. И уже начинается анонимность профессиональной преемственности» [6, с. 31].

Как бы там ни было, школа классической хореографии, как направление, как система в области искусства, имеет на сегодняшний день свою историю, своё классическое наследие в форме балетов, критическую литературу, свою эстетику как научно-философскую основу, свою систему воспитания, «азбуку» языка, языковую структуру, зафиксированную в учебных пособиях, имеет целую плеяду выдающихся педагогов, которые передавали методику школы из поколения в поколение. Есть множество преемников и последователей сложившейся школы классического танца, их методика зафиксирована в учебных пособиях (Н. Тарасов, В. Мориц, А. Чекрыгин, В. Мей, В. Костровицкая, Н. Базарова, А. Писарев, И. Есаулов, А. Мессерер и др.). Всё сказанное выше напрямую относится к языку системы классического танца. А каждая исторически сложившаяся система — это *наука*, со своими *законами*, *методикой* и *школой*.

О ЯЗЫКАХ ВООБЩЕ

Язык классического танца является уникальной формой языка невербального (неречевого) общения, т. е. НАУКОЙ.

Что такое язык в общеупотребительном понятии?

Язык — это важнейшее средство общения, хранения и передачи информации, связанное с мышлением. Язык — это любая знаковая система. Существует множество знаковых систем (языков), которые человечество создало, изобрело для себя, для удобства общения, для взаимопонимания. Есть язык жестов, язык музыки, язык световой сигнализации, язык глухонемых и т. п. Есть языки компьютеров, языки программирования, язык алгоритмов, информационные языки для обработки различных данных и т. д.

А ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ЯЗЫК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА?

Язык классического танца — это **ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА, СЛОЖИВШАЯСЯ ИСТОРИЧЕСКИ ПУТЁМ ОТБОРА И ОСВОЕНИЯ**. На основе языка школы классического танца сочиняются *классические танцы*.

ЧТО ТАКОЕ КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ!

Классический танец — это **СИСТЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ**. Классический танец — это «...исторически сложившаяся, устойчивая система выразительных средств хореографического искусства, основанная на принципе поэтически обобщённой трактовки сценического образа; формировалась на протяжении многих веков и у многих народов. Термин “классический танец” возник в России в конце XIX века, в результате обособления отдельных видов танца, разделения танцовщиков на “классических” и “характерных”. Постепенно термин вошёл в обиход, вытеснив бытовавшие ранее термины — “серьёзный”, “благородный”, “академический”». [5, с. 253]. Классический танец не дублирует устную речь, слово, не переводит звуковую ос-

нову в свою знаковую систему, а «говорит» своим языком, своей «речью», передавая не отдельные слова, а мысли, понятия, образы, идеи, чувства, настроения от самых простых (почти бытовых) до глобальных, мировых, общечеловеческих.

О «ЗНАКАХ» В ШКОЛЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

«ЗНАКИ» в школе классического танца — это **КАНОНИЗИРОВАННЫЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ ДВИЖЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА**, которые изучаются в хореографических школах и училищах, на которых формируются, учась восемь лет, будущие артисты балета, классические танцовщицы. Из этих знаков складывается язык классического танца. А каждый язык, созданный для общения и передачи информации, как уже установлено, есть **НАУКА**.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Как вы думаете, нужна ли наука **ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА**? Что эта наука может привнести в науку **ХОРЕОГРАФИЮ**?
2. Какие невербальные языки, кроме перечисленных в тексте, вы могли бы ещё назвать? Что дают человеку невербальные языки? Нужны ли они вообще?
3. Почему, на ваш взгляд, родился и сохраняется язык классического танца?
4. Как вы думаете, в какой среде, где и как рождался и формировался классический танец?
5. Если бы не было «знаковой системы», могла бы быть школа классического танца?

6. Что внесла в науку хореографию А.Я. Ваганова своей книгой «Основы классического танца»?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Составьте таблицу-«генеалогию» известных русских педагогов до четвёртого поколения: А.Я. Вагановой, Б.В. Шаврова, Н.И. Тарасова, А.И. Пушкина, В.П. Мей и др. (по желанию).
2. Подумайте и напишите, что общего у классического танца с историко-бытовым танцем.
3. Перечислите некоторые известные вам «знаки» языка классического танца. Скажите, какими способами эти «знаки» можно соединять? Что даёт соединение «знаков»?

2. О НАУКЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. О науках вообще.
2. О законах школы классического танца:
 - а) «закон школы классического танца» (И. Есаулов);
 - б) «закон балетного спектакля» (И. Есаулов);
 - в) «закон классического балета» (И. Есаулов);
 - г) «закон искусств» (И. Есаулов);
 - д) «закон художественного образа» (И. Есаулов);
 - е) «закон многообразия в единстве» (И. Есаулов);
 - ж) «закон сцены — закон общения» (К. Маркс);
 - з) «закон красота» (И. Есаулов).

Что такое НАУКА? НАУКА — это СИСТЕМА ЗНАНИЙ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ В РАЗВИТИИ И СВЯЗЯХ ПРИРОДЫ, ОБЩЕСТВА И МЫШЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНАЯ ОТ-

РАСЛЬ ТАКИХ ЗНАНИЙ [23]. Наука в качестве знания использует специально выработанные интеллектуальные средства: особую терминологию, знаковые системы, наглядные образцы. Язык классического танца именно так и действует, т. е. в качестве знания использует специально выработанные интеллектуальные средства: особую терминологию (названия на французском языке), знаковую систему (арсенал программных движений), наглядность обучения (только с показа педагога), образцы (классическое наследие), т. е. **ЖИВЁТ ПО НАУЧНЫМ ЗАКОНАМ!**

ЗАКОНЫ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

В книге И. Есаулова «Введение в эстетику классической хореографии» («Письма к Ж.Ж. Новерру») подробно описываются и **ЗАКОНЫ**, и постулаты, и аксиомы классической хореографии. Вот лишь несколько законов, по которым живёт и развивается школа классического танца.

«**ЗАКОН ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА**» (см. с. 83).

«**ЗАКОН БАЛЕТНОГО СПЕКТАКЛЯ**» (любого) — идея, пластический текст, композиция, стиль, мышление автора, музыка, оформление, цвет, свет, пространство, время, актёры — всё это **ЧАСТИ, КОМПОНЕНТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ ЕДИНОГО СОДЕРЖАНИЯ**.

«**ЗАКОН КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА**» — структура языка классического танца является в балете одновременно и формой, и **НОСИТЕЛЕМ СОДЕРЖАНИЯ**: разрушая форму, классический балет утрачивает свою сущность, отступает от **ПРИНЦИПОВ И ЗАКОНОВ ШКОЛЫ**.

«**ЗАКОН ИСКУССТВ**» — каждое искусство имеет свой знаковый язык, свою систему и её законы, **НЕПЕРЕВОДИМЫЕ АДЕКВАТНО** (или механически) на **ДРУГИЕ ЗНАКОВЫЕ ЯЗЫКИ И СИСТЕМЫ**.

«ЗАКОН ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА» — образ в замысле автора, режиссёрский образ, образ актёрский, образ зрительского восприятия — НЕАДЕКВАТНЫЕ ОБРАЗЫ И ГЛУБОКО СУБЪЕКТИВНЫ.

«ЗАКОН МНОГООБРАЗИЯ В ЕДИНСТВЕ» — образы в художественном творчестве рисуются воображением индивидуума независимо от источника: у множества художников ИСТОЧНИК ВООБРАЖЕНИЯ может быть ОДИН; и наоборот, автор рисует СОБИРАТЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ от МНОГИХ ИСТОЧНИКОВ.

«ЗАКОН СЦЕНЫ» — взаимодействие актёров и зрителей, ОБЩЕНИЕ есть ОБРАБОТКА ЛЮДЕЙ ЛЮДЬМИ.

«ЗАКОН КРАСОТЫ» — каждая эпоха, каждая цивилизация стремится к совершенству на основе вырабатываемых этических, эстетических и социальных норм времени. Предела совершенству нет.

КРАСОТА — это СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВА.

КРАСОТА — это ПРОЕКЦИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ НА ПРЕДМЕТ.

КРАСОТА В БАЛЕТНОМ СПЕКТАКЛЕ — это ЧУВСТВЕННАЯ ВИДИМОСТЬ ИДЕИ.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Почему школа классического танца — это НАУКА?
2. Подумаем, можно ли убрать какой-либо из элементов структуры языка классического танца без ущерба для школы?
3. Внимательно прочитайте и выведите существенные моменты разницы из двух законов: «закона балетного спектакля» и «закона классического балета».
4. Можно ли опровергнуть «закон искусств»?
5. Чем является МУЗЫКА в балете на основании «закона балетного спектакля»?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Выучите и запомните, что называется НАУКОЙ.
2. Выучите наизусть все законы, приведённые в тексте.
3. Попробуйте кратко сформулировать, как рождается ЗАКОН?
4. Попробуйте привести доводы «ЗА» и «ПРОТИВ» «закона красоты».

3. ФЕНОМЕН А.Я. ВАГАНОВОЙ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Предшественники и учителя.
2. Научная основа обучения.
3. «Основы классического танца» — единая система русской школы.
4. Методика.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ И УЧИТЕЛЯ

О педагоге Агриппине Яковлевне Вагановой написано много хороших книг. У неё училось много талантливых девочек. Она выпустила целую плеяду известных танцовщиц. Из её рук вышли немеркнущие звёзды русского балета, которые принесли славу не только своему педагогу, но и своей Родине России. Имена эти известны всему миру: Галина Сергеевна Уланова, Марина Тимофеевна Семёнова, Алла Яковлевна Шелест, Наталья Михайловна Дудинская и многие другие. Агриппина Яковлевна впитала традиции великолепных школ Италии и Франции. Её учителями были знаменитые Лев Иванов, Екатерина Вазем, Павел Гердт, Николай Легат, Ольга Преображенская — прославленные мастера хореографии, отдавшие свой талант, свою жизнь школе классического танца.

В своих воспоминаниях Агриппина Яковлевна говорила: «Работая над своим методом преподавания, я пыталась зафиксировать основания *науки танца*, свои достижения, всё то, к чему привёл меня многолетний опыт танцовщицы и педагога». Высказывания современников, хореографов, учениц почти единодушны в оценке педагогической деятельности мастера: «...осмысленный выразительный танец» (П. Гусев); «Тело — инструмент танцовщицы, поэтому его надо развивать до совершенства» (вспоминает слова своего педагога М. Семёнова); «Основа классического танца — высшая академическая грамматика хореографии» (вспоминает слова Агриппины Яковлевны её ученица В. Трефилова). Такими умными, целенаправленными высказываниями наполнены многие книги, статьи, воспоминания. «К какой школе следует отнести манеру Вагановой? К итальянской, французской или русской? Ни к одной, в том виде, как они до сих пор существовали. Ваганова в своём методе опирается и на итальянские элементы, и на французские, а общая совокупность создаёт новый этап русской школы» [6]. В этих словах балетоведа, искусствоведа высказана основная мысль подвига Вагановой как реформатора школы классического балета. Ведь учили многие, учили достаточно хорошо, у многих были свои наработанные приёмы, методики, которые позволяли выучивать «звёзд», прославляющих своих педагогов. Ваганова не только поняла, что необходима единая система, не только стала практически осуществлять её принципы в своих классах, на своих ученицах, она решилась на систематизацию учебного процесса в теоретическом научном труде. Она первая поставила обучение языку классического танца НА НАУЧНУЮ ОСНОВУ.

НАУЧНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ

До Вагановой ещё никто на это не решался. Хотя истории балета известны некоторые имена педагогов-хореографов, которые мемуарно пытались изложить процесс обучения, отдельные частные уроки, порядок их проведения (К. Блазис, Ф. Тальони, А. Вольнский и др.), но в их изложениях не было научного подхода к воспитанию артиста балета. Ваганова в своей реформаторской деятельности не описывает свою, личную, частную методику. Она не раскрывает СВОИ СЕКРЕТЫ технологии, свои достижения в процессе подготовки артистов, балерин-«звёзд», хотя могла бы написать об этом интереснейшую книгу. Стоит только пожалеть, что ей не хватило жизни и здоровья на такой бесценный труд, как методика. Но, создав единую **систему**, единую **школу**, закреплённую в бессмертном научном труде «Основы классического танца», она упрочила позиции классического балета в целом.

«Основы классического танца» — единая система русской школы. В своих высказываниях о системе образования Агриппина Яковлевна была скромна и самокритична: «Никаких твёрдых схем и никаких твёрдых норм для построения уроков я давать не буду. Это — область, в которой решающую роль играет опыт и чуткость преподавателя, особенно в наше время, в период бурного строительства всей жизни» [1]. Будущим педагогам следует научиться различать **систему** обучения от **методики** обучения. **Система обучения** — понятие более ёмкое, включающее в себя и методику, и процесс воспитания, и общеобразовательные дисциплины. Система — это **стратегия** школы, её перспектива.

МЕТОДИКА

Методика обучения школы классического танца — это каждодневный процесс, включающий технологию, правила, приёмы, формы и методы обучения, «секреты» отдельных дости-

жений, взаимодействия самого преподавателя и ученика и т. п. Реформаторство системы воспитания Вагановой заключается в том, что в процесс **образования** артиста балета вошли новые дисциплины, позволяющие не только физически и технически воспитывать будущих артистов, но и прививать им высокую культуру, нравственные, духовные качества, которые позволят в дальнейшем на более высоком культурном уровне работать в балетном театре. Система включает в себя: рационализацию процесса обучения; научно обоснованную последовательность изучения программ по специальным дисциплинам; введение новых предметов (история балета, история музыки, история театра, история балетного костюма, музыкальная литература, история изобразительного искусства, сценическое движение и др.); метод «от простого к сложному»; принцип «поступательного развития»; принцип «обязательной танцевальной техники классического наследия»; «учёт нагрузок» в зависимости от общей занятости учеников; «самоконтроль»; «обучение, а не на-taskивание» и многое другое. Система делает педагога ХУДОЖНИКОМ-ТВОРЦОМ. Система Вагановой отвечает на вопросы: **ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? К ЧЕМУ НАДО СТРЕМИТЬСЯ?** В своём труде Агриппина Яковлевна пишет: «Стержень апломба — позвоночник. Надо рядом самонаблюдений за ощущениями мускулатуры в области спины при различных движениях научиться его ощущать и овладеть им. Когда вы сумеете его почувствовать и захватить мускулатурой в области поясницы, — вы уловите этот стержень всей устойчивости» [1]. Эта цитата говорит о том, что описать какое-либо движение, дать **методику и технологию** его исполнения (без живого показа и объяснения) — невероятно трудно даже очень опытному педагогу. Ведь у любого хореографа-профессионала сразу возникают десятки вопросов:

- какое место в спине держать (спина — от шеи до копчика);
- чем держать (поясницу), какими мышцами;
- как держать (прогнувшись, наклонившись);
- что и как ощущать;

- как стоять (на всей стопе, на полупальцах, на пальцах);
- как работать (в статике или при движении);
- как сохранять «свободу», «танцевальность», подвижность, непринуждённость, если «захватить и крепко держать спину»?

На все эти вопросы может дать ответ только обстоятельная **методика**, раскрывающая «секреты» технологии и мышечных ощущений. Глубоко заблуждаются те, кто, прочитав «Основы классического танца», считают себя знающими **методику** Вагановой. Методике преподавания хореографии учатся только практически, на учениках. Доказывать истину нет необходимости: можно выучиться блестяще танцевать у того или иного мастера, но не уметь преподавать по его методике. Педагог — это особая профессия, которая требует таланта и долгого, кропотливого изучения. Написание **МЕТОДИКИ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА** — это ещё один **ПОДВИГ**, который предстоит совершить грядущим поколениям педагогов, последователям и глубоким приверженцам вагановской русской школы классического танца. Формирование школы классического танца началось во Франции в 1661 году с открытия хореографом Бошаном **АКАДЕМИИ ТАНЦА**, а получило структурное определение в 1934 году в России признанием **СИСТЕМЫ** обучения языку классического танца А.Я. Вагановой, системы, которая открыла **НАУЧНУЮ** перспективу развития балета в целом.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Можете ли вы вспомнить методику своих педагогов? Расскажите о ней, что помните.
2. Чем научная методика отличается от ненаучной? (И разве до Вагановой не готовили в России «ЗВЁЗДУ» с мировыми именами?)
3. Что даёт **СИСТЕМА**?
4. В чём суть **МЕТОДИКИ** и её отличие от **ПРАВИЛ**?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Напишите краткие биографии своих учителей по основным специальным дисциплинам.
2. Разделите чистый лист бумаги пополам и на одной его половине опишите ПРАВИЛА исполнения движения, а на другой половине — ПРИЁМЫ (движения можно брать либо по своему усмотрению, либо по заданию преподавателя).
3. Опишите какое-либо движение с точки зрения методики так, чтобы прочитавший ваши записи мог точно исполнить это па по вашим указаниям.

4. ФЛАГМАНЫ ХОРЕОГРАФИИ XX ВЕКА

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. О гениальности.
2. Выдающиеся имена.

О ГЕНИАЛЬНОСТИ

«Каждая эпоха рождает своих великих гениев», — говорят философы. Мы, люди искусства, говорим, что великие гении создают эпоху. Истина, вероятно, находится между этими двумя суждениями. Предыдущая эпоха подготавливает такую энергетику мыслей, идей, чувств, которые самые одарённые способны «взять», «впитать», «преломить» и повести вперёд за собой, освещая путь к новым неизведанным далям, вершинам, зовущим к свету прогресса, просвещения и красоты. К счастью, искусственно создать гения невозможно, как некоего гомункулуса. Никакие заслуги, награды, почести, достижения, сомнения, самовозвеличивания, восхваления отдельных социальных

групп, партий, классов какой-либо личности не сделают её гениальной. Гениальность — это качество на много порядков выше таланта, первоначально она не зависит от самой личности. Это — врождённое качество, она — от Бога! Но в то же время гениальность не пассивное состояние. Гениальность — это мужество, это действие воли, это подвиг. Одарённую личность ГЕНИЕМ ЭПОХИ делают следующие качества: *талант* (это качество врождённое), *воля* (огромное желание добиться цели, сила духа); *профессионализм* (от ума, от педагогов высокого класса, от преданности педагогу); *честолюбие* (гордость, желание не раствориться в общей массе специалистов); *трудо-способность* (умение работать над собой, быть учителем самому себе); *жертвенность* (умение отринуть во имя цели многие удовольствия, желания, блага, время, чувства, приятелей). Гений открывает новый мир мыслей, форм, новые ценностные взгляды на привычные вещи, явления. Гений — это личность, удовлетворяющая потребность общества в какой-либо отрасли науки или искусства. Гений — это ЭПОХА в жизни общества и его культуры!

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИМЕНА

Кто же кардинально изменял взгляды на хореографию, постановки, исполнительское искусство в XX столетии? Кто создавал новые взгляды, направления, эстетические ценности? Среди балетмейстеров, которые сумели по-новому взглянуть на развитие балета, были Фокин, Голейзовский, Якобсон. Именно их влияние, их взгляды на сочинительство пронизывают творческие пути всех последующих балетмейстеров. Именно они дали развитие классическому балету, хотя поиски их, казалось бы, велись в самых различных направлениях. Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Марина Семёнова, Вахтанг Чабукиани, Галина Уланова, Алексей Ермолаев — это те

немеркнущие звёзды, которые сияли и будут сиять, пока живёт классический балет. Им присущи все те качества, которые дают право на звание **ГЕНИАЛЬНЫХ ТАНЦОВЩИКОВ**: талант, сила воли, высочайший профессионализм, непоколебимое честолюбие, великая жертвенность и фанатическая трудоспособность. Надо сказать, что XX век был богат блестящими и балетмейстерскими, и исполнительскими дарованиями. Одно только перечисление имён выдающихся исполнителей, как русских, так и зарубежных, заняло бы не одну книгу. И всё же они, в той или иной мере, находились под магическим влиянием гениев танца нашей эпохи, эпохи XX века. Гений танца — это **стиль эпохи, стиль страны, её ЗНАМЯ!** Под этим знаменем «воевали» за честь русского балета многие прославленные мастера балета. Их имена достойно украсят страницы истории балета! На системе А.Я. Вагановой творчески выросли десятки выдающихся педагогов: Романова, Баллабина, Гусев, Иордан, Тюнтина, Беликова, Мей, Базарова, Костровицкая, Писарев, Пушкин, Лавровский, Дудинская, Брегвадзе, Серебренников, Балтачев, Гридин, Кургапкина, Моисеева, Кекишева, Колпакова, Комлева, Утретская, Шатилов, Гербек и многие ДРУГИЕ.

С именем А.Я. Вагановой начался подлинный расцвет творческих педагогических дарований. Она стала **ЗНАМЕНЕМ РУССКОЙ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА, ГЕНИЕМ ЭПОХИ XX ВЕКА!**

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Кого в любой из отраслей наук или искусств вы можете назвать **ГЕНИЕМ** эпохи XX века?
2. Как вы думаете, в чём гениальность А.Я. Вагановой?
3. Кого бы вы могли поставить рядом с такими выдающимися балетмейстерами, как: Фокин, Голейзовский, Якобсон?

4. Кого вы могли бы поставить рядом с такими ЗВЁЗДАМИ, как: Анна Павлова, Марина Семёнова, Галина Уланова, Вацлав Нижинский, Вахтанг Чабукиани, Алексей Ермолаев?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

1. Перечислите основные черты «гениальности» и «талантливости». Установите разницу между этими понятиями.
2. Изложите свою гипотезу, свой взгляд на воспитание гения.
3. Назовите имена выдающихся деятелей хореографии, всемирно известных ЗВЁЗД, которые могли бы стать ГЕНИАЛЬНЫМИ, но, по каким-то причинам, не стали таковыми. Назовите эти причины.

5. ПЕДАГОГ-ХОРЕОГРАФ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

1. Знать. Понимать. Уметь. Мочь.
2. Совокупность знаний и умений.
3. О науке (вообще).
4. О педагогике (вообще).
5. О педагогике хореографии: «школа», «система», «методика».

ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ, УМЕТЬ И МОЧЬ

Педагогика хореографии — это НАУКА. А это значит, что её необходимо серьёзно и глубоко изучать. Свою профессию хореограф должен не только ЗНАТЬ, он должен ПОНИМАТЬ её законы, УМЕТЬ разъяснять эти законы своим ученикам, но самое главное — он должен МОЧЬ выявлять и развивать спо-

собности своих учеников при помощи технологии и методики. Педагог-хореограф-профессионал не может не иметь базового образования, т. е. школы классического танца, включающую основополагающие специальные предметы: «Классический танец», «Народно-сценический танец», «Дуэтный танец», «Исторический танец».

СОВОКУПНОСТЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

В период приобретения новой для себя профессии и обучения её основам будущий педагог должен овладеть: методикой преподавания (т. е. правилами и приёмами); знаниями стилей танцев; знать эстетику, этику, психологию работы и обучения; изучить репертуар современного балетного театра; развивать свой интеллект; уметь практически применять свои знания. Жизнь не стоит на месте. Те, кто работает в театре, тоже развиваются, получая практические уроки от педагогов театра. Педагог в театре — это учитель, наставник, руководитель, старший товарищ по работе, коллега. Он не может быть интеллектуально, морально, этически ниже уровня своих подчинённых: он РУКОВОДИТЕЛЬ. И к этому должен себя готовить все годы обучения, каждый день, каждый час, каждую минуту, т. к. он начал осваивать новую науку. И, как говорится в пословице: «Кто начал — тот уже не начинающий».

О НАУКЕ (ВООБЩЕ)

Всякая наука только тогда наука, когда она опирается на неизблемые **законы**, законы, которые действуют *неизменно* во все времена.

«Около-законных» наук быть не может. Сколько не говори, что ты птица, сколько не маши руками, всё же не взлетишь, т. к. есть «закон всемирного тяготения».