

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ¹

CHOREOGRAPHIC ART IN THE SYSTEM OF ART EDUCATION AND TRAINING OF SCHOOLCHILDREN: CONTEMPORARY ASPECT

Нилов Вячеслав Николаевич

NILOV VYACHESLAV NIKOLAEVICH

доктор педагогических наук, профессор, член CID UNESCO, автор Всемирной Таблицы Хореографии, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного образования и культурологии Российской академии образования» (Москва)

doctor of pedagogical sciences, professor, member of CID UNESCO, the author Monde Table Choreographie, senior researcher of The Federal State Budget Scientific Institution «Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education» (Moscow)

Ключевые слова: художественное образование и воспитание, хореографическое искусство, взаимодействие основного и дополнительного образования, художественное, предпрофессиональное и профессиональное образование.

Keywords: art education and upbringing, choreographic art, interaction of general and additional education, artistic, pre-professional and professional education.

Аннотация. В статье рассматривается художественное образование и воспитание школьников средствами хореографического искусства которое представлена: авторская концепция взаимодействия общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования; авторская концепция, состоящая из трех уровней: приобщение младших школьников к хореографическому искусству; углубленное предпрофессиональное изучение хореографического искусства и профильное обучение, приближенное к профессиональному.

Annotation. The article examines the artistic education and upbringing of schoolchildren through the means of choreographic art which is presented by the author's concept of interaction between general education schools and additional education institutions; author's concept, consisting of three levels: the introduction of junior schoolchildren to choreographic art; in-depth pre-professional study of choreographic art and profile training, close to professional.

¹ Соответствующие результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (номер для публикаций: 27.7452.2017/8.9).

Рассматривая современное состояние художественного образования и воспитания школьников средствами хореографического искусства, необходимо проанализировать концепции художественно-эстетического воспитания школьников. Современные авторские концепции художественно-эстетического воспитания школьников (В. О. Бутенко, М. С. Каган, Н. Коляденко, Е. П. Крупник, З. П. Морозова, С. Х. Раппопорт и др.) определяют систему художественного воспитания как совокупность различных видов художественной деятельности (музыка, живопись, литература, театр, изобразительная деятельность). Но в этих концепциях не учитываются возможности художественного воспитания школьников средствами хореографического искусства. И в этом видится *первый* ряд противоречий, поскольку работы психологов, изучавших дошкольное детство (Л. В. Запорожец и исследователи его научной школы), показывают, что человек, прежде, чем научиться говорить, развивает систему телесных движений. Научившись ходить, бегать и прыгать, он приобретает способность формировать навыки управления органами произношения. Развитие ощущений тела, осознание ловкости красоты движения составляют начальную основу формирования слова и вербальной мысли. Единство комплексного подхода отмечает в своих публикациях Б. Н. Неменский, который утверждал, что преподавание изобразительных искусств не может вестись изолированно. На уроках рисования и живописи необходимо чтение стихов, слушание музыки, элементы театрализации и танца. Другими словами, Б. Н. Неменский подчеркивает цельность, единство всех форм художественного воздействия и образования в школе [4, с. 69]. Но в своей концепции содержание предмета «хореография» он, естественно, не раскрывает.

В программе по музыке Д. Б. Кабалевского, в основе которой лежит жанровый подход, движению, помогающему выявить особенности песни, танца и марша, отводится значительная роль. В этой программе также впервые появляется понятие «пластическое интонирование» — познание музыки через жест, движение. Учителя музыки, работающие по программе Д. Б. Кабалевского, используют этот методический прием на своих уроках, но повсеместного распространения он не получил. [1, с. 27].

На центральное положение школы в деле формирования художественного воспитания указывают результаты Всесоюзных социологических исследований Института молодежи, проведенных в

конце XX века, где подчеркивается, что в детских музыкальных и хореографических школах обучается не более 5% детей. При этом ослаблены традиционные связи общеобразовательных школ и учреждений культуры. В целом, в клубных учреждениях всех ведомств в среднем по стране заняты менее 13% школьников. Ориентация на внешкольные и семейные формы эстетического воспитания пока себя не оправдывает. Большинство родителей не в состоянии квалифицированно формировать художественно-творческие способности детей, так как сами в свое время не были включены во всеобщую.

Второй ряд противоречий выявляется при исследовании методик преподавания предметов художественного цикла. Существует упрощенное понимание педагогами-практиками самого содержания художественного образования. Это упрощение связано с наличием «вербального крена», суть которого двояка: в цикле школьных дисциплин преобладающее место занимает искусство слова; приобщение к искусству осуществляется при помощи только слова. «Вербальный крен» в школьной педагогике подвергается критике из-за сомнительности и абсолютизации понимания искусства как особой формы познания. Б. М. Неменский отмечает: «Крен в современной педагогике наблюдается в сторону освоения духовной культуры, при столь же явной ущербности духовно-эмоциональной сферы мышления, с которой тесно связаны механизмы чувственного восприятия, представления, творческого воображения, фантазии, интуиции» [3, с. 75].

Известный психолог художественной педагогики А. А. Мелик-Пашаев отмечает несоответствие методики приобщения к искусству, отсутствие процесса посильного приобщения к художественной деятельности, развития уровней авторской самооценки школьников. Ребенок желает быть взрослым и он хочет им стать. Не получая средств посильного приобщения к художественно-творческой деятельности, он испытывает неудовлетворенность и неуверенность, теряет интерес к искусству, в результате перестает им заниматься. В этом, отмечает психолог, главная причина так называемого «подросткового кризиса» в художественном развитии школьников [4, с. 35].

Третий ряд противоречий заключается в слабой организации творческих форм общения самих школьников, представляющий совместный поиск истины учениками и учителем в процессе сотрудничества, равноправного отношения воспитываемого и воспитателя, самих школьников друг к другу.

Выявленные противоречия являются предпосылками разработки хореографической концепции художественного образования и воспитания школьников. Она нацелена на развитие уровней самооценки учащихся; освоение школьниками ценностей духовно-эмоциональной, образно-чувственной природы мышления; усиленное приобщение школьников к хореографическому (социально-художественному) искусству и освоению пластической выразительности; обучение невербальной преемственности творческих усилий, консолидации учителя и ученика, учащихся между собой в деле осуществления художественно-творческого процесса обучения.

Опираясь на работы сотрудников НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук Н. П. Збруевой, Е. В. Коноровой, В. Н. Светинской, М. Румер, Н. Александровой и др., а также на работы профессиональных хореографов классического танца А. Я. Вагановой, Л. Д. Блок, В. С. Костровицкой, А. М. Мессерера, В. Э. Мориц, Н. И. Тарасова, А. И. Чекрыгина; народно-сценического танца Т. А. Устиновой, А. А. Климова, О. Н. Князевой, И. А. Моисеева, Н. С. Надеждиной В. Н. Нилова и Т. С. Ткаченко и др., разрабатываются принципы сценического реалистического искусства, определяются теоретические, методические основы детской хореографической самодеятельности, рассматриваются работы со школьниками как средство развития творческой индивидуальности, инициативы и формирования личности.

Позднее в программах и пособиях утверждается педагогический принцип — принцип подчинения хореографической работы с детьми задачам и целям художественно-эстетического воспитания. Но на практике взаимосвязь учебно-воспитательного процесса в школе и хореографической деятельности осуществить не удалось.

Традиционная теория и методика детской хореографической самодеятельности, декларирующая теоретическую установку на творчество, расходится на практике с методикой исполнительской деятельности школьников. Принципы и приемы профессионального хореографического искусства автоматически переносятся в общеобразовательную школу и оказываются малоприемлемыми при работе с детьми. О включении предмета «Хореография» в непрерывное художественно-эстетическое образование школьников говорилось в Решениях Коллегии Министерства образования от 25 мая 1995 года. Но научно-педагогические основы общеобразовательной хореографии до сих пор не разработаны, а широкий спектр изучения хореографических явлений не обозначен.

Анализируя педагогическую и методическую литературу в области художественного образования и воспитания школьников средствами хореографического искусства, можно выделить три основных направления:

Первое — художественное воспитание развивается и функционирует на базе внешкольных учреждений культуры — клубов, центров, Домов и Дворцов культуры. В диссертационных исследованиях В. В. Геращенко, С. Б. Жуковой, Л. Д. Ивлевой, А. В. Палилей, Т. В. Пуртовой, Н. П. Яценко и др. Рассматривается влияние хореографического искусства на участников самодеятельного кружка, коллектива, студии, клубного объединения. В работах Н. Л. Гродзенской, В. С. Константиновского, А. Кузнецова, В. Н. Нилова, Е. Г. Савченко рассматривается художественное воспитание и развитие детского творчества. Репертуар для детских хореографических кружков, коллективов составили А. Арсеньева, Л. Богаткова, Т. К. Лешевич, Г. А. Настюков, С. Руднева, Э. П. Резникова, А. А. Стенюшина, Е. В. Конорова, М. Я. Жорницкая, А. Ф. Ткаченко и др.

Второе направление художественного воспитания средствами хореографического искусства в условиях общеобразовательной школы, осуществляется во внеклассной работе или факультативно по желанию ученика (для этого в программе школы заложены часы для различных кружков самодеятельного творчества). Имеющиеся работы в этой области посвящены младшему возрасту школьников: О. А. Апраксина, Л. Н. Богаткова, Е. В. Голикова, М. Говоркян, Е. В. Конорова, В. Н. Нилов, В. Окунева; среднему и старшему возрасту: Н. Александрова, Л. Н. Богаткова, М. С. Боголюбская, Н. Збруева, М. Румер, В. Н. Светинская, Л. Г. Степанова, Т. С. Ткаченко и другие, диссертационное исследование В. Н. Нилова «Хореография в системе художественного воспитания школьников: теория и практика».

Третье направление художественного образования развивается на базе хореографических отделений (образовательного уровня) Детских музыкальных школ (ДМШ) и Детских школ искусств (ДШИ), а также отдельных самостоятельных Детских хореографических школ (ДХШ). Центральным научно-методическим кабинетом по учебным заведениям культуры и искусства разработаны программы и методические пособия для хореографических отделений ДМШ и ДШИ: С. Е. Бахто (Ритмика и танец, 1980); В. П. Сердюков

(Классический танец, 1977, 1982); А. А. Борзов (Народно-сценический танец (1, 2, 3 и 4 год обучения) 1985); С. Е. Бахто (Историко-бытовой и современный балетный танец, 1983). В. П. Сердюков (История хореографического искусства, 1986); Н. С. Благонравова (Музыкальная грамота и слушание музыки, 1988). Методические пособия: Т. К. Барышникова (Азбука хореографии, 1998); Т. И. Василевская (Балетная осанка — основа хореографического воспитания детей, 1983); В. Н. Нилов (Хореография и Балетный танец, 2001, 2002) (7, с. 56).

Процесс внешкольного художественно-эстетического воспитания школьников наиболее методически разработан в учреждениях культуры (клубах, центрах, Домах и Дворцах) и до девяностых годов характеризовался бурным подъемом самостоятельного хореографического творчества детей и молодежи. Этому способствовало «полное государственное обеспечение»: оплата педагога, концертмейстера, пошив костюмов, оплата всех поездок на концерты и фестивали. С открытием в начале шестидесятых годов хореографических (отделений) кафедр на базе институтов культуры Москвы и Ленинграда был решен вопрос высшего хореографического образования в сфере культуры и искусства. В последствии кафедры хореографии открываются во многих областных городах и республиках бывшего Советского Союза.

Современное состояние самостоятельных хореографических кружков, коллективов, ансамблей, переведенных на полную самокупаемость, находятся в плачевном состоянии. Родители оплачивают занятия, зарплату педагога, костюмы, все поездки и выступления на фестивалях. Самостоятельные кружки и коллективы в основном формируются детьми дошкольного и младшего школьного возраста, очень мало среднего возраста и совсем почти отсутствует старший возраст. По составу это 93% девочек и только 7% мальчиков. Хочется отметить работу «Образцовых самостоятельных коллективов» Москвы и Московской области: «Школьные годы», «Калинка», «Сувенир», «Лебедушка», «Росинка» и др., в которых художественное воспитание и развитие творческих способностей школьников стоит на довольно высоком уровне.

Анализируя педагогическую ситуацию в современной школе, в последние годы наблюдается тенденция к расширению использования художественного образования и воспитания средствами хореографического искусства в общеобразователь-

ных школах. Возникла не только потребность в систематическом целенаправленном хореографическом образовании на базе общеобразовательных школ при взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, но и наметилось формирование и развитие новых структур хореографического образования и воспитания, которые в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы, включают организационно-педагогические формы: общеобразовательная школа, где хореография — предмет искусствоведческого изучения (всеобщей любви, интереса и уважения):

— общеобразовательные школы с художественной ориентацией, где хореография является одной из профилирующих художественных дисциплин;

— общеобразовательные школы с самостоятельным хореографическим коллективом, ансамблем «Школьные годы», где появляется возможность, в зависимости от возрастных особенностей, формировать младшие, средние и старшие группы, репертуар которых отражает эти психолого-возрастные особенности школьников.

Возникает потребность в систематическом целенаправленном хореографическом образовании на базе общеобразовательной школы при взаимодействии с учреждениями культуры. В связи с этим наметилось формирование новой структуры художественного образования средствами хореографического искусства, когда в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы включаются следующие организационно-педагогические формы: формирование специализированных хореографических классов, где дети приобщаются к хореографическому искусству, в последующем «углубленное» изучение хореографического искусства, совмещая общее и музыкально-хореографическое образование.

Акцент ставится на развитие художественно-творческих способностей школьников средствами хореографического искусства как искусства синтезирующего в себе ритмику, музыку, изобразительное искусство, театр и пластику движений. Решение проблемы состоит во введении предмета «Хореография» в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы, организации хореографических занятий с целым классом и в создании специализированных хореографических классов в специализированных общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях. Систематические занятия хореографией с целым классом изменят ситуацию и позволят охватить хореографическим искусством широкие массы школьников. Все это откроет бо-

гатые возможности и перспективы в предоставлении каждому школьнику возможности попробовать свои силы в различных видах творчества.

Данная модель художественно-творческого развития школьников средствами хореографического искусства в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, составленная автором раскрывается в концепции «Хореография в системе художественного воспитания школьников» (6, с. 118–121) на трех уровнях.

Первый уровень — для детей начальной школы. На этом уровне главной задачей является *приобщение младших школьников к хореографическому искусству*. Это дает возможность ученику разобраться в специфике жанра и одновременно учиться преодолевать скованность, робость, неумение свободно двигаться в пространстве под музыку; исходя из особенностей возраста, проявлять творчество в играх, этюдах, импровизациях средствами пластики и образной выразительности. Предлагаются предметы хореографического цикла: ритмика, дыхательная и партерная гимнастика, балльные танцы, построенные на простых движениях в игровой форме, а также теория музыки, слушание музыки и игра на музыкальных инструментах по выбору (баян, аккордеон, фортепиано, скрипка и др.).

Второй уровень охватывает школьников 4–8 классов. Главными задачами на этом этапе являются сохранение интереса к хореографическому искусству, «углубленное предпрофессиональное изучение» хореографических дисциплин, формирование потребности в творчестве, стимуляция дальнейшего развития художественно-творческих способностей. Изучение предметов специального цикла: классический и народно-сценический танец, история хореографического искусства, продолжение изучения балльного танца [7, с. 69–70], теории и слушания

музыки и игра на музыкальных инструментах по выбору (баян, аккордеон, фортепиано, скрипка и др.).

Каждое полугодие в специализированных хореографических классах завершается открытыми уроками (по предметам специального цикла) и академическими концертами для родителей, педагогов и учащихся школы. Согласно учебному плану год заканчивается открытыми уроками, экзаменами, класс-концертами, а когда сформируется хореографический репертуар — «Отчетным концертом», который устраивается в своей школе, затем в школах микрорайона, города, в них принимают участие все учащиеся специализированных хореографических классов.

По мере реализации хореографического искусства в систему художественного воспитания и образования школьников для пропаганды хореографического искусства с учетом наличия более одаренных детей, на базе специализированных хореографических классов формируется школьный хореографический ансамбль «Школьные годы», который состоит из нескольких хореографических групп, выделенных в зависимости от возрастных особенностей школьников. Репертуар групп-ансамблей, учитывающий возрастные особенности, передается впоследствии от одной возрастной группы к другой. Созданная структура помогает каждому ученику более полно реализовать свои художественно-творческие способности.

По окончании восьмого класса общеобразовательной школы учащиеся заканчивают восьмилетнюю программу специализированных хореографических классов и получают удостоверение о «Начальном хореографическом образовании». Девятый год обучения предназначен для более одаренных детей, которые, заканчивая «класс совершенствования», способны и желают получить среднее специальное хореографическое образование уже на третьем уровне.

Третий уровень программы включает учащихся 9–11 классов. На этом уровне из «классов совершенствования (предпрофессиональных)» формируются «профилирующие классы», задача которых *профильное обучение, приближенное к профессиональному*. Общеобразовательные программы перераспределяются с двух лет на три года с гуманитарным направлением и обобщающими курсами: «Основы эстетики», «Этика», «Проблемы духовной культуры», «Дизайн», «История хореографических, музыкальных, театральных и изобразительных искусств». Все это даст возможность учащим-

ся получить среднее специальное хореографическое образование.

Учебные программы по хореографическому искусству включают определенный круг знаний, умений и навыков, и их подача производится в определенной последовательности с учетом дидактического принципа «от простого к сложному» и психофизических возможностей школьников.

В последние годы обучения в «профильных классах» предусмотрена специальная **хореографическая практика**. Гимназисты этих классов направляются на хореографические занятия в начальные классы или классы с углубленным изучением хореографии, где они, под руководством педагогов — хореографов (ответственных за практику), проводят уроки, делают самостоятельные хореографические постановки, помогают в подготовке и проведении концертов, спектаклей, праздников и др. (7, с. 23).

Специализированные классы с «углубленным изучением хореографии» и «профильные» старшие классы рассматриваются как организаторы художественно-творческой деятельности школы, которые гарантируют высокий художественный уровень всех школьных мероприятий.

Как уже отмечено выше, концепция «Хореография в системе художественного воспитания школьников» представляет развитие школьников в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, является сквозной в рамках средней общеобразовательной школы. Она ориентирована на художественное образование школьников и развитие у них художественно-творческих способностей, подготовку и привлечение наиболее одаренных детей в профессиональную сферу деятельности, с последующим обучением их в высших учебных заведениях этого профиля.

Данная концепция в условиях взаимодействия основного и дополнительного образования, дает специализированным школам, гимназиям, лицеям возможность сотрудничества с высшими учебными заведениями (университетами, академиями, институтами культуры и искусства) по подготовке будущих студентов этих учебных заведений. А координация программ «профилирующих классов», приближенных к требованиям вступительных экзаменов в вуз, даст возможность зачисления учащихся этих классов на первый курс без экзаменов. Совместная деятельность специализированных школ и высших учебных заведений взаимовыгодна и взаимопользна для обеих сторон, так как профессиональная ориентация старшеклассников активно

приобщает их к творческой хореографической деятельности.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что большинство отечественных и зарубежных специалистов считают самым эффективным средством развития художественно-творческих способностей школьников именно хореографическое искусство, развивающее «всеобщую, универсальную человеческую способность, которая... реализуется в любых сферах человеческой деятельности и познании, и в науке, и в политике, и в быту, и в непосредственном труде».

Хореографическое искусство способно осуществлять комплексное воздействие на личность школьника, влиять на процесс гуманизации школьного образования и воспитания и стать ведущим звеном в перестройке школьного образования.

Оптимальной формой проведения хореографических занятий представляется урок хореографии с целым классом (без специального отбора). Только систематические целенаправленные хореографические занятия под руководством творческих педагогов, опирающихся на индивидуальные, возрастные особенности, физиологические, внешние и профессиональные данные школьников и их хореографические способности, помогут решить поставленные задачи.

Список литературы:

1. Кабалевский Д. Б. Сила искусства. — М.: Молодая гвардия, 1984.
2. Конорова Е. В. Роль танца в эстетическом воспитании школьников // Сборник «Эстетическое воспитание во внеклассной работе восьмилетней школы». — М., 1965.
3. Неменский Б. М. Искусство — школа — формирование личности. — М., 1993.
4. Мелик-Пашаев А. А. Психологические основы способностей к художественному творчеству. Дисс. ... д-ра психол. наук. — М, 1994.
5. Нилов В.Н. Опыт работы музыкально-хореографических классов по художественно-эстетическому воспитанию учащихся (На базе общеобразовательной средней школы) — Рига, 1996.
6. Нилов В. Н. Хореография в системе художественного воспитания школьника: теория и практика. — М.: МГУКИ, 1998.
7. Нилов В.Н. Формирование творческих способностей учащихся средствами хореографического искусства. Методическое пособие для руководителей хореографических коллективов общеобразовательных школ, клубов и центров. — М.: ГУ НМЦ СВР, 2013.