

УДК: 37.01:78.01

DOI: 10.25629/НС.2022.07.14

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА ДЛЯ ВУЗОВ КИТАЯ

Гэ Хуэйци, Касиманова Л.А.

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена

Аннотация. В статье раскрываются особенности методики преподавания дисциплины «Общедоступные формы классического танца». Поднимаются проблемы хореографического образования в вузах Китая. Раскрываются особенности обучения классическому танцу в профессиональной подготовке педагогов балета в Китае. На основе анализа литературы исследованы учебные программы и практические подходы к данной дисциплине в различных учебных заведениях.

Ключевые слова: методика преподавания, классический танец, общедоступные формы, профессиональная подготовка учителей балета.

Введение

Глобализация высшего профессионального образования предъявляет новые, постоянно меняющиеся требования общества к профессиональной подготовке педагогов. Не стало исключением и хореографическое образование, известное в Китае как профессиональная подготовка педагогов балета. В китайских вузах применяются различные методики преподавания танца, благодаря которым профессиональное хореографическое обучение становится более универсальным. Поскольку методика преподавания классического танца входит в перечень приоритетных проблем китайской педагогической системы, исследование специфики преподавания классического танца и адаптация методики преподавания А.Я. Вагановой как общедоступной, лишний раз подчеркивает ее актуальность. Профессиональное обучение в Китае развивается в соответствии с требованиями современной культуры. Изучение теории и практики хореографического искусства способно продвинуть исполнительское мастерство будущих учителей балета на новый уровень, формируя у них необходимые знания о методике преподавания. Отдельного внимания заслуживают сами методики преподавания классического танца, позволяющие развить физические данные студентов, будущих учителей балета, которые в свою очередь должны будут развивать физические данные у своих учеников. Хореографическое образование в рамках различных культурных традиций ассимилирует лучшие достижения мировой танцевальной культуры, в связи с чем, изучение особенностей методики преподавания адаптированной, иными словами доступной для всех, формы классического танца в Китае имеет важное значение для педагогической науки.

На сегодняшний день не существует единой методики обучения общедоступным формам классического танца в образовательных учреждениях, реализующих программы профессиональной подготовки учителей танца в Китае. Это существенно осложняет процесс профессиональной подготовки педагогов-хореографов, и затрудняет работу преподавателей, обучающих будущих учителей балета классическому танцу. Реализация программы общедоступных форм классического танца, как адаптированная методика преподавания классического танца, может изменить ситуацию профессионального образования в области хореографии в Китае.

Не вызывает сомнения, что проверенная годами, считающаяся лучшей в мире, методика преподавания классического танца по системе А. Я. Вагановой позволяет познать все тонкости балетного искусства и может служить основой для создания инновационной методики преподавания как общедоступной формы классического танца. Занятия классическим танцем позволяют

развить гибкость, координацию движений, укрепить опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию выносливости, физическому и интеллектуальному развитию, а также учат управлять своим телом. Однако, занятия классическим танцем, по системе А.Я. Вагановой рассчитаны на профессиональную подготовку исполнителей, требуют систематических занятий и определённой физической подготовки, а также целого комплекса физических качеств. Мы ставим перед собой задачу адаптировать методику Агриппины Яковлевны для широко круга любителей балета так, чтобы освоить ее могли все желающие независимо от возраста. Создав таким образом инновационную методику преподавания общедоступных форм классического танца.

Мы взяли на себя смелость предложить новую, основанную на методике А. Я. Вагановой «Основы классического танца» систему обучения общедоступным формам классического танца, назвав ее «Здоровый балет». В нашем понимании Здоровый балет – это балет, полезный для здоровья.

В виду экономических и политических условий в Китае стал наблюдаться повышенный спрос на культурные и художественные явления, который выражается не только в желании наблюдать, но и в готовности учиться, получая образование в области искусства и художественного образования. В связи с этим увеличивается количество родителей, готовых отдавать своих детей заниматься искусством классического танца и самих детей, желающих изучать балет, по российской методике, разработанной ещё в 1930-х гг. А. Я. Вагановой. Интерес к занятиям классическим танцем возрос у детей, молодежи и даже среди взрослых людей зрелого возраста.

Однако, для того, чтобы иметь возможность обучать всех желающих, необходимо подготовить достаточное количество преподавателей, учителей балета.

Гипотеза

Мы проанализировали запросы сферы досуга и дополнительного образования в преподавателях, учителях балета. Это позволило нам сделать вывод о необходимости подготовки учителей балета в образовательных учреждениях Китая.

Однако, принятая в России методика преподавания классического танца, А.Я. Вагановой, рассчитана на подготовку профессиональных исполнителей классического танца. Это очень сложная система, основанная к тому же на физических данных, которыми порой не обладают будущие ученики, желающие изучать основы классического балета.

Мы предположили, что предложенная нами методика преподавания общедоступных форм классического танца «Здоровый балет» поможет решить данную проблему.

Краткий анализ литературы

Анализ ряда исследований по теме диссертации и существующих методик обучения общедоступным формам классического танца позволил выявить степень разработанности проблемы её основные черты. На сегодняшний день изучены методики обучения классическому танцу учащихся разных возрастов и различной степени подготовки ведущих российских педагогов балета: А.Я. Ваганова «Основы классического танца» (2007), Н.П. Базарова и В.П. Мэй «Азбука классического танца. Первые три года обучения» (1983), В.С. Костровицкая «100 уроков классического танца» (1981), Н.А. Вихрева «Экзерсис на полу для подготовки к занятиям классическим танцем» (2004), Н.В. Меднис и С.Г. Ткаченко «Введение в классический танец» (2011), В.А. Звездочкин «Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений искусств и культуры» (2003). А также методики, применяемые на сегодняшний день в Китае: Лю Сяцзин «Новые суждения о методике преподавания классического балета», Чэнь Цзяньян «Базовый курс классического балета», Ли Дана «Балетный терминологический словарь», Чжу Лижэнь «Словарь балетных терминов».

Кроме того, нами исследованы взгляды на балетное обучение в современном мире: Хуан Ци, Е Жун «Месса современного балета в XX веке», Му Шисю «Анализ текущего состояния и меры по совершенствованию преподавания балетного танца в колледжах и вузах» (2022), Чэн Сяолин «Краткий анализ методов преподавания и обучения классическому балету» (2020).

Также изучены концепции профессиональной подготовки педагогов-хореографов Л.А. Касимановой «Содержание профессиональной подготовки педагогов-хореографов в контексте современных концепций культуры» (2019).

Обоснование

В настоящее время в китайской педагогической науке не сформировано единообразной и стандартизированной методики обучения общедоступным формам классического танца в образовательных учреждениях, реализующих программы профессиональной подготовки учителей танца в Китае.

Исследование показало, что подобная ситуация оказывает негативное влияние на процесс обучения учеников и затрудняет работу преподавателей, обучающих будущих педагогов классического танца, а также сокращает возможности для их профессионального развития, что негативно сказывается на развитии области танцевальной педагогики в целом.

Таким образом, мы пришли к заключению, что: отсутствие на протяжении долгого времени в китайской педагогической науке методики обучения классическому танцу, привело к отсутствию необходимого количества профессиональных преподавателей, учителей балета.

Проблема обучения методике классического танца педагогов балета в Китае зачастую заключается в отсутствии адаптированных к особенностям китайского понимания танца общедоступных форм классического танца, а значит недостаточно проработанного материала, что безусловно, касается не только теории в научных кругах, но и, непосредственно педагогов на практике. После получения соответствующего образования педагоги балета непосредственно работают с разными социальными группами, взрослыми и детьми, профессионалами и любителями. Преподавание классического танца недостаточно подготовленными кадрами может привести ко множеству новых проблем, вплоть до физических травм при выполнении тех или иных упражнений, а если говорить о детях, то и до неправильного развития тела. Зачастую проблема заключается не в уровне подготовки педагогов, а в отсутствии научно обоснованной методики обучения общедоступным формам классического танца, учитывающей особенности восприятия китайских студентов танцевального материала.

В данной сфере уже достаточно накоплен и теоретический материал, и практический опыт, чтобы стала возможной разработка адаптированной для китайской системы дополнительного образования методика обучения общедоступным формам классического танца, в том числе программы «Здоровый балет».

При исследовании особенностей обучения общедоступным формам классического танца в профессиональной подготовке педагогов балета в Китае было проанализированы теоретические подходы к определению основных понятий исследования, раскрыты исторические предпосылки возникновения подобных особенностей, текущая ситуация и перспективы развития.

На основе научных трудов по танцевальной педагогике и методикам обучения классическому танцу таких российских авторов, как А.Я. Ваганова, Н.П. Базарова, В.П. Мэй, В.С. Костровицкая, Н.А. Вихрева, Н.В. Меднис, С.Г. Ткаченко, В.А. Звездочкин, и китайских специалистов, как Лю Сяцзин, Чэнь Цзяньян, Ли Дана, Чжу Лижэнь, Хуан Ци, Е Жун и др., а также благодаря анализу учебных программ, используемых в различных китайских колледжах и университетах в Пекине, Чжэнчжоу, Ухани, Сиани и др. городов удалось выявить следующие особенности обучения классическому танцу в профессиональной подготовке педагогов балета в Китае.

1. Преподавание классического танца в китайских колледжах и университетах часто ведется с целью содействия всестороннему развитию студентов, учебные программы по дисциплинам искусства классического танца ограничиваются лишь овладением как правило одной балетной техникой и стилем. При этом основное внимание уделяется практике, а теория и методика преподавания вообще не входит в содержание профессионального образования.

Для освоения программы общедоступных форм классического танца важное значение имеет освоение теоретической базы. Отсутствие четкого соотношения между теорией и практикой в учебном плане, отсутствие синхронизации между практикой и теорией в обучении классическому балету также не способствует развитию всесторонних хореографических талантов. А тем более профессиональной подготовке педагогических кадров в области искусства классического балета. Именно поэтому необходимо соблюдать баланс между теорией и практикой, гармонично сочетая их друг с другом для лучшего усвоения материала. Этому способствует разбор проблем, с которыми сталкиваются студенты на практике танцевальных занятий, на освоении теоретических материалов.

Особое внимание необходимо уделить освоению теоретических знаний применимых к обучению общедоступным формам классического танца. Для большинства студентов педагогических вузов, реализующих направление хореографического образования, изучение танцевальных навыков и изучение теории танца отделены друг от друга.

2. В балетной педагогике сегодняшнего дня существует общая проблема, когда обучающиеся хорошо владеют практическим навыками техники исполнительского мастерства, но практически не владеют соответствующими теоретическими знаниями. Так, например, в отношении балетного «Pas de deux», студенты владеют техникой и могут его выполнить, однако, они не знают, что означает это французское название (его точный, адаптированный под хореографическое искусство перевод), историю появления самого термина и значение движения, когда появился собственно термин «па-де-па-де-де» и кто его придумал. Ведь не секрет, что вся балетная терминология классического танца имеет французские корни. Другим примером является то, что многие китайские студенты ограничены только пониманием истории развития китайского балета, но не владеют материалом о происхождении и стадиях развития классического танца во всем остальном мире и в России. Именно поэтому существует необходимость интеграции теоретических знаний в обучение общедоступным формам классического танца. Подобная мера позволит добиться синхронизации между теорией и практикой и усилит качественную всестороннюю подготовку студентов – хореографов, будущих учителей балета.

3. В процессе преподавания классического танца уделяется недостаточно внимания истории, теории и культуре балета. Точно так же, как при изучении народного танца необходимо не только овладение стилем, ритмом и характерными движениями, но и постижение национальной культуры. Углубленное знакомство и понимание учащимися истории развития балетного танца в мире и в Китае способствует осознанному подходу к изучению даже самых простых движений.

4. Анализ современного состояния хореографического образования в Китае показал, что в вузах Китая используются устаревшие методики по теории преподавания классического танца, несмотря на то, что учебники являются неотъемлемой частью хореографического образования.

Создание инновационной методики Общедоступных форм классического танца несомненно могла бы поднять профессиональную подготовку студентов-хореографов, будущих учителей балета в Китае на качественно новый уровень.

В 1978 году после того, как Пекинская школа танцев официально сменила название на Пекинскую танцевальную академию, был издан целый ряд материалов для обучения классическому танцу на уровне профессионального образования («Основы классического балета» и «Балетное па-де-де».) что помогло заполнить некоторые пробелы в развитии танцевального образования Китая.

Однако сейчас образовался заметный разрыв между отсутствием учебных материалов по методике преподавания классического танца и реальными потребностями обучающихся, а наличие и уровень учебных материалов явно отстает от практики преподавания.

Программа общедоступные формы классического танца всегда учитывает индивидуальные физиологические способности каждого студента. Однако процесс усовершенствования дол-

жен проводится систематично и целенаправленно и при этом не препятствовать исполнительскому прогрессу обучающихся. Только таким образом появляется возможность помочь обучающимся добиться успешной формы.

5. Методика преподавания классического танца довольно консервативна. Однако необходимо заметить, что в процессе обучения балету большинство педагогов уделяют слишком много внимания высокому уровню технического исполнительского мастерства, но при этом гораздо меньше внимания уделяя внутренней эмоциональной окраске, которая помогает передать глубокую внутреннюю красоту классического балета.

Курс «Общедоступные формы классического танца» сводится к традиционной демонстрации танцевальных движений педагогом и последующим повторением обучающимися.

6. Формирование музыкальной грамотности обучающихся создает богатую базу для инноваций в балетном танце. Повышение музыкальной грамотности является важной составляющей обучения общедоступным формам классического танца. Это позволяет придать танцевальным движениям больше эмоций, которые сочетаются с настроением музыкального сопровождения и создать более подвижный сценический образ. Воспитанию музыкальной грамотности обучающихся способствует изучения произведений мировой классики.

В процессе обучения общедоступным формам классического танца важен системный подход. Нет сомнений в том, что танец – это искусство, использующее человеческое тело как инструмент, средство самовыражения. Поэтому при обучении в балетном классе предъвляются строгие требования к врожденным физическим данным обучающихся, а в последствии к приобретенным двигательным навыкам. Несмотря на наличие национальных балетных школ во многих странах мира, а также принимая во внимание существование разных стилей исполнения, требования к обучению балетному искусству во многом схожи.

Преподаватели, следуя принципу «от простого к сложному», «шаг за шагом», придерживаясь процесса систематического обучения. По этой причине при составлении учебных планов необходимо учитывать возраст, базовый уровень подготовки и некоторые личностные особенности обучающихся, корректируя их в случае необходимости. В таком случае, обучающиеся смогут совершенствоваться мере овладения балетной техникой усложняя и оттачивая исполнительское мастерство, согласно цели обучения.

Теоретическое содержание учебной программы по специализированной балетной подготовке может включать историю классического танца, список наиболее значительных исторических и современных балетных постановок от первой из них, «Комедийного балета королевы», также известной как «Комический балет де ла Рейна» (1581), до знакомых каждому «Лебединого озера» (1877) и «Спящей красавицы» (1890), их сюжет, технические и стилистические особенности, характеристики каждого этапа развития классического танца, биографии видных артистов, постановщиков и педагогов. Преподавание истории балета даст студентам большую историческую теоретическую базу для освоения стиля эпохи и танцевальных движений разных периодов.

Кроме того, реалии сегодняшних дней требуют от педагогов универсальных умений, среди которых инновации и новшества в содержании профессиональной подготовки и в процессе проведения занятий. Выбор формы определяет основное содержание обучения в классе. Именно поэтому педагоги должны также использовать на занятиях элементы китайского классического танца, китайского народного танца, западного современного танца и т. д. таким образом формируя интеллектуально подготовленных высокопрофессиональных педагогов классического танца.

Китай сформировал прекрасный балетный репертуар из множества собственных постановок, среди них такие, как «Красноармейка» (1964), «Седая девушка» (1965), «Зажги красный фонарь» (2001), «Пионовая беседка» (2008), «Влюбленные бабочки». Многие китайские артисты балета работают в профессиональных труппах высокого уровня. Несмотря на подобные достижения в самом Китае аудитория любителей и знатоков балета по-прежнему составляет довольно небольшую группу людей. Для признания этого искусства более широкими слоями

общества необходимо сформировать визитную карточку китайского балета, сделав акцент и на китайские национальные особенности, которые отличают его от балетного танца в Европе, России или США. Колледжи и университеты, несомненно, являются главными очагами распространения прекрасной, самобытной китайской традиционной культуры. В этой связи при профессиональной подготовке педагогов балета важно уделять должное внимание продвижению национальной культуры и укреплению культурного сознания обучающихся. Педагоги должны брать на себя инициативу по внедрению инноваций в способах сочетания традиционной китайской культуры с западным и русским балетным искусством, а также поощрять обучающихся к использованию балетной лексики и терминологии при проведении практических занятий, а также научных исследованиях.

Новое поколение обучающихся и педагогов университетов должны больше узнать о классическом балете, чтобы продвигать традиционную культуру и придавать её ещё больше сияния.

Это будет способствовать постепенной интеграции элементов традиционного китайского танца в балет, что позволит этому искусству приобрести национальную специфику. Как сказал известный китайский балетмейстер Гу Сюефу: «Если китайский балет хочет выйти на мировую сцену, он должен сосредоточиться на продвижении своего национального стиля. На международной сцене он должен побеждать своим национальным стилем, иначе будет трудно сравнивать с другими».

Содержание разработанной и апробированной автором методики обучения общедоступным формам классического танца представляет собой полноценное пособие и включает такие главы и разделы:

- Классический танец (История возникновения классического танца;
- Система преподавания общедоступных форм классического танца;
- Методика преподавания общедоступных форм классического танца в школе классического танца «Здоровый балет» (воспитательная роль и влияние классического танца на приобретение профессиональных навыков, требования к исполнению классического танца, построение урока в школе классического танца, формирование учебного процесса в школе классического танца);
- Методика преподавания в школе классического танца I-II года обучения; (Образовательная программа; Библиографический список).

В настоящее время издание переведено на русский и китайский язык и используется в некоторых учебных заведениях Пекина, Чжэнчжоу, Ухани и Сиани.

Кроме того, планируется разработка и публикация методик для педагогов, владеющих более продвинутым уровнем танцевального мастерства, а также методика, позволяющая сочетать в учебной программе основы классического танца и достижения китайского балета.

Выводы

Анализ существующих в китайских учебных заведениях учебных программ по курсу «Общедоступные формы классического танца» и выявление их особенностей, преимуществ и возможных недостатков в ходе проведения опытно-экспериментальной работы позволил нам сделать следующие выводы:

В условиях расширения возможностей современных технологий для вузов Китая необходимо и важно реформировать преподавание классического танца. Новые идеи помогут изменить традиционные программы вузов Китая, и эффективно простимулировать учебную инициативу и творческий подход обучающихся, а также сформировать опыт для развития интеллектуальной среды педагогических кадров хореографического образования.

Обучение общедоступным формам классического танца может включать в себя разноплановые модели современного образования. Исходя из того, что классический балет является основным методом обучения, современный балетный репертуар может служить дополнением учебных программ. Для того, чтобы балетное искусство оставалось в авангарде развития общества, необходимо, чтобы обучение соответствовало передовым мировым методам преподавания.

Для решения некоторых выявленных в ходе проведения исследования проблем, существующих в преподавании базовой подготовки общедоступным формам классического танца, нами выдвинуты следующие идеи и предложения:

- создание инновационной методики обучения общедоступным формам классического танца, для чего нами была разработана программа «Здоровый балет», в её рамках мы учли разумное распределение учебных часов; ввели стандартизацию учебной деятельности и использование единых учебных материалов; обогатили содержание обучения теорией и историей классического балета, а также эстетической составляющей; оптимизировали методы обучения для осуществления систематического и эффективного проведения занятий в соответствии с учебным планом;

- улучшение физической среды для процесса обучения, обустройство и совершенствование специальных классов для проведения занятий с необходимым покрытием пола, оборудованные балетными станками, зеркалами, системой очищения воздуха стандартизация формы одежды учащихся; введение полного или частичного фортепианного аккомпанеента занятий; создайте благожелательной атмосферы в классе.

Блок занятий может быть построен следующим образом: до, после или непосредственно во время репетиций учащиеся знакомятся не только с хореографией, но и со структурой постановки, предпосылками её создания, композитором и балетмейстером, а также с подробным объяснением взаимодействия между музыкой и движением в произведении. Это позволит студентам не только услышать музыку, но и научиться её понимать.

На сегодняшний день многие колледжи и университеты признали важную роль базовой балетной подготовки в рамках учебной программы других видов танцев, в т.ч. национальных, современных и т. д. Однако им ещё предстоит провести большую работу по внедрению единой адаптированной методики преподавания, пропаганды её важности среди педагогов и студентов и полноценному раскрытию значения и ценности курсу общедоступным форм классического танца.

Библиография

1. Голицын Г. А. Информация. Поведение. Язык. Творчество / Г. А. Голицын, В. М. Петров. – 2-е изд. – Москва: Изд-во ЛКИ, 2007. – 221 с.
2. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Изд: Искусство. Ленинградское отделение. 1980.- 192.
3. Семенова Л. С. Сущность и компоненты педагогического процесса, направленного на формирование музыкальной культуры личности ученика / Л. С. Семенова // Вестник БГУ. – 2010. – №1. – С 198–202.
4. Уварова Г. А. Ритмика Э. Жак–Далькроза и театральное искусство / Г. А. Уварова // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – 2014. – №3. – С. 176–201.
5. Хуан Сяньюй. Система музыкального образования в Китае / Сяньюй Хуан // Вестник СПбГУК. – 2012. – №2(11). – С. 155–159.
6. Narmour, Eugene (1988). Explorations in Music, the Arts, and Ideas: Essays in Honor of Leonard B. Meyer. Pendragon. – 473 p.
7. McNeill, D. (1992). Hand and mind: What gestures reveal about thought. University of Chicago Press – 416 p
8. Sloboda, J. A. (1996) Emotional responses to music: A review. In: Proceedings of the Nordic Acoustical Meeting (NAM96), ed. K. Riederer & T. Lahti, The Acoustical Society of Finland. – pp. 385-392.

**PROBLEMS OF ADAPTATION OF THE METHODOLOGY OF TEACHING CLASSICAL
DANCE FOR UNIVERSITIES IN CHINA**

Ge Huiqi, Kasimanova L.A.

Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen

Abstract. The article reveals the features of the methodology of teaching the discipline "Public forms of classical dance". The problems of choreographic education in Chinese universities are raised. The features of teaching classical dance in the professional training of ballet teachers in China are revealed. Based on the analysis of the literature, curricula and practical approaches to this discipline in various educational institutions have been studied.

Key words: teaching methods, classical dance, public forms, professional training of ballet teachers.