

УДК: 378.1

DOI: 10.25629/НС.2022.09.17

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ВАН ХАНЬ (КНР)

Фэн Юйди

Институт музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития музыкальности детей в процессе хореографической подготовки по направлению «классический балет» в частной танцевальной школе Ван Хань (Китайская Народная Республика). Автор обращается к понятию музыкальности в целом, а также к пониманию музыкальности в контексте хореографической подготовки детей. Сущность развития музыкальности в процессе хореографической подготовки заключается в развитии способности воспроизводить средствами танцевальной пластики многогранность и полноту музыкального образа. Развитие музыкальности происходит постепенно, каждый этап этого процесса имеет свои специфические особенности, прежде всего, возрастные, которые определяют различия в способности воспринимать те или иные стороны содержания музыкальной составляющей танца.

Ключевые слова: музыкальность, хореографическая подготовка, классический европейский балет, эскиз, обучение детей, темпо-ритмическая основа музыки.

Введение

Танцевальная школа Ван Хань (Сюйчжоу, провинция Цзянсу, Китайская народная республика) – частная школа обучения танцам, которая входит в число организаций национального уровня, отмеченных Департаментом науки и технологий Министерства культуры КНР, основана в 1998 году, имеет несколько направлений подготовки: классический балет, китайский танец, джазовый танец, народный танец, танцы для взрослых, танцы для родителей и детей. Все обучение классическому европейскому балету в школе Ван Хань строго стандартизировано по системе BGET. [8].

Рассматривая музыкальный аспект обучения балету в школе Ван Хань, а именно развитие музыкальности детей в процессе обучения классическому европейскому балету, следует обратиться к понятию музыкальности в целом, а также музыкальности в контексте хореографической подготовки.

Методы исследования

Понятие музыкальности по – разному определяется исследователями. Так, К. Сишор определяет ее как совокупность ряда способностей (танталов) человека, выявление которых (посредством тестирования) позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии музыкальности у человека [3]. По – иному рассматривает данное понятие Г. Ревеш, который считает музыкальность неразделимым единым свойством, релевантное измерение которого не представляется возможным [11]. И. Крис считал, что музыкальность имеет три главных стороны: интеллектуальную, эмоциональную и творческую [1]. Автор целостной концепции музыкальной одаренности Б.М. Теплов рассматривал музыкальность как целостное свойство личности, психическую функцию, состоящую из комплекса феноменов, и определил ее как «особый комплекс индивидуально – психологических способностей, требующихся для занятия именно музыкальной деятельностью» [13, с. 24].

Придерживаясь взглядов Б.М. Теплова, обозначившего музыкальную одаренность как «качественно – своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью» [13, с. 23], считаем, что наличие способности уловить, прочувствовать эмоционально – смысловую сторону музыки, пропустить ее через себя и выразить это в пластике – является основным признаком музыкальности танцовщика. Важно подчеркнуть, что эмоциональное переживание будет музыкальным тогда, когда присутствует «переживание выразительного значения музыкальных образов, а не просто эмоциональная реакция во время восприятия музыки» [13].

Мысль о том, что без смысловой составляющей невозможны глубина и полноценность музыкального переживания, издавна подчеркивалась философами, учеными, музыкантами. Так, Аристотель в своем трактате «Политика» отмечал, что «музыка способна оказывать известное воздействие на этическую сторону души; и раз музыка обладает такими свойствами, то, очевидно, она должна быть включена в число предметов воспитания молодежи» [9]. «Там, где слова бессильны, является во всеоружии своим более красноречивый язык – музыка» – говорил П.И. Чайковский. Данное утверждение особо актуально в условиях изучения музыкального искусства и культурных традиций иной страны.

Результаты и обсуждение

Исследователи выделяют отличительные особенности проявления музыкальности в творческом мышлении европейцев и китайцев. Так, Чжан Сяньлян выделяет такие различия как: синкретичность восприятия музыки у китайцев и субъект-объектный взгляд на музыку у европейцев; акцент на восприятие внутренних идей музыки, свойственный китайцам и образность, характерная для европейцев; многоголосность мелодической линии, характерная для Востока, полифоничность западной музыки и др. При этом отмечается, что «особые различия в музыкальности китайцев и европейцев постепенно исчезают» [18, с. 51], а многочисленные культурные (прежде всего музыкальные и хореографические) заимствования, которые обогащают и развивают творческую практику в сфере искусств, формируют «комбинированный тип творческого мышления, сочетающий элементы традиционной китайской музыки и западные композиторские техники» [18, с. 51].

В связи с тем, что в европейском балетном искусстве обязательным условием является создание исполнителем художественного образа, который складывается из таких составных компонентов как музыка, хореография и драматургия, то развитие музыкальности является неотъемлемой частью процесса хореографической подготовки и важнейшей задачей обучения и воспитания классического танцовщика.

Отталкиваясь от определения *музыкальности*, данного Б.М. Тепловым, и перемещаясь в контекст хореографической подготовки детей, мы выделяем в данном комплексе способностей следующие ключевые компоненты: умение соотносить движения с темпо-ритмичностью музыки, музыкальная память, умение осмысливать и эмоционально выражать настроение музыки в пластике.

Развитие музыкальности в процессе хореографической подготовки связано с обучением классическому балету. В основе обучения классическому балетному танцу заложена задача освоения экзерсиса, слагающегося, прежде всего, из классических *«pas»* (движений) у станка и на середине зала.

Экзерсис (от лат. *exercitium*, фр. *exercice* – «упражнение») – понятие, относящееся к занятиям, тренажу в целом, с целью овладения теми или иными навыками. Изначально понятие применялось для обозначения комплексов всевозможных тренировочных упражнений в различных дисциплинах – музыке, танце, фехтовании, вольтижировке и т.д., в дальнейшем термин сохранился в основном в рамках музыкального и танцевального тезаурусов. Экзерсис в танце – это постоянная, последовательная и систематичная тренировка костно-мышечного аппарата, выработка координации движений, а также психологическая настройка обучающегося, способствующая развитию его эмоционально – волевых качеств, двигательной памяти, ритмичности и музыкальности.

По методике А.Я. Вагановой, схема и порядок занятий построены с учетом принципа постепенного освоения движений от простых к сложным, при этом особое внимание уделяется движениям всего тела – ног, корпуса, головы, рук [4]. В классах начального уровня обучения применяется принцип многократного повторения движений с целью закрепления учебного материала, а в классах среднего и продвинутого уровней движения усложняются и варьируются. Занятие состоит из трех разделов: *экзерсис у станка*; *экзерсис на середине зала*; *allegro*. Каждому упражнению, как правило, предшествует «*preparation*» (подготовка).

С первых занятий в балетном классе школы Ван Хань начинается развитие музыкальности обучающихся, данный процесс продолжается в течение последующих лет обучения. На начальном этапе обучения ученикам важно не только знать предназначение того или иного движения и уметь применять их на практике, но вырабатывать в себе способность к переживанию и осмыслению музыкальной информации, сопровождающей занятие, в связи с чем ученикам в процессе занятий даются элементарные знания о музыке, под которую проходит танцевальный урок. Также у учеников развивается умение узнавать основные стили и направления музыки, понимать их ладовые и ритмические различия, умение выражать настроение музыки, стилевые акценты, формируются ритмические и пластические навыки – все то, что определяет музыкальность как «особую способность ощущать ладо – функциональные отношения звуков, обладать чувством ритма, музыкальной памятью, музыкальной фантазией и т. д.» [10, с. 789]. Учеников обучают «законченности формы движения» [4], которая рассматривается как исполнение движения в соответствии с темпо – ритмической основой музыки, умение чувствовать и реагировать на динамику музыкального аккомпанемента.

Музыкальное оформление занятий представлено широким спектром произведений, традиционно используемых в мировой практике обучения основам европейского балета посредством классического тренажа в классе. Как правило, это знаменитые произведения классической музыки – романсы и балеты П.И. Чайковского, произведения Э. Сен-Санса, Л. Делиба, Ф. Листа, Э. Грига и многих других.

Главными критериями отбора произведений для музыкального сопровождения «*pas*» являются красота звучания выбранной мелодии, ее доходчивость и законченность, а также метро – ритмическая ясность и выраженная жанровая принадлежность при общей квадратной структуре музыкального построения (4, 8, 16, 32 такта). Хореографический метр при работе над материалом – 2/4, 3/4, 4/4, 6/8.

В основе подбора музыкального оформления – принцип приспособления к занятию небольшой по объему музыкальной пьесы или фрагмента, части музыкальной композиции, «обличенную в законченную форму, построенную по характеру, фразировке, ритмическому рисунку, динамике в полном соответствии с танцевальным движением» [19, с.11] т.е. музыка занятия komponуется в соответствии с канонами движений классического тренажа с точки зрения их связи с музыкальным сопровождением. На занятиях в Школе предусмотрено как «живое» исполнение музыки (аккомпанемент на фортепиано), так и использование аудио – записей.

Исследование развития музыкальности детей начального уровня подготовки в процессе освоения классического экзерсиса показало, что проявление музыкальности необходимо рассматривать с позиций общего музыкально-ритмического развития.

Заключение

Исследование проблемы развития музыкальности детей в танцевальной школе Ван Хань позволило нам сделать следующие выводы:

- развитие музыкальности детей начинается с самого начала процесса хореографической подготовки, достигается посредством освоения классического балетного экзерсиса и длительного тренажа;

- в процессе обучения равно важны как развитие ритмической составляющей, так и формирование эмоционально-действенной связи музыки и танца, в результате чего возможно формирование навыка чувствования музыкального сопровождения, восприятия его как образного, эмоционального начала движения, а не условного фона;

- в ходе освоения балетного экзерсиса у учеников развивается целый комплекс важных навыков, умений и качеств, необходимых будущему танцовщику, при этом если эмоциональность, ритмичность, гармоничность, выразительность, пластичность и координация движений соответствуют содержанию музыки, мы можем утверждать, что мы успешно развиваем музыкальность детей в процессе хореографической подготовки, тем самым способствуя общему музыкальному развитию.

Библиография

1. Kries, J.A. Wer ist musikalisch? Gedanken zur Psychologie der Tonkunst. Saarbrücken, 2007. 154p.
2. Meyer, L. Emotion and Meaning in Music. Chicago: University of Chicago press, 1956. 307p.
3. Seashore, Carl E. Psychology of music. New York; London: McGraw-Hill, c1938 xix. 408p.
4. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова, нар. артистка Республики; Ленингр. гос. хореогр. училище. – Ленинград; Москва: Искусство, 1939. – 132с.
5. Дистервег, Фридрих Адольф Вильгельм. Избранные педагогические сочинения / Адольф Дистервег; [Сост. и вступ. статья, В. А. Ротенберга]. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374с.
6. Дрынкина Т.И., Жуй Ли. Истоки становления нового китайского классического танца / Т.И. Дрынкина, Жуй Ли // «XXI Царскосельские чтения»: материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 25-26 апреля 2017 г.). – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2017. – Т.1. – С.257–261.
7. Дьюи, Дж. Школы будущего / Проф. Джон Дьюи, Эвелина Дьюи; пер. с англ. Р. Ландсберг, с предисл. автора и И. Горбунова-Посадова. – Берлин: Гос. изд-во Р.С.Ф.С.Р., 1922. – 2-е изд. – 179с.
8. Ирхен, И.И. Хореографические заимствования как форма распространения русской балетной традиции в Китае / И.И. Ирхен, Ли Ж // Художественное образование и наука. – 2020. – № 1. – С.95-102.
9. Методология педагогики музыкального образования: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / [Э. Б. Абдуллин и др.]; под ред. Э. Б. Абдуллина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2006. – 264с.
10. Музыкальная энциклопедия: В 5 т. Т. 3 / Глав. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Советская энциклопедия: Советский композитор, 1976. – 1103с.: ил. и нот.
11. Ревеш, Г. Раннее проявление одаренности и ее узнавание / Проф. д-р Г. Ревеш; Пер. д-р И.М. Присмана; под ред. и с предисл. проф. Россолимо. М.: "Соврем. проблемы" Н.А.Столяр, 1924. – 69с.
12. Теплов, Б. М. Избранные труды: в 2-х т. / Б. М. Теплов; ред.-сост., авт. вступ. ст. и коммент. Н. С. Лейтес, И. В. Равич-Щербо; Акад. педагогических наук СССР. – М.: Педагогика, 1985. – 328с.
13. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Проф. Б. М. Теплов, действ. чл. АПН РСФСР; Акад. пед. наук РСФСР. Ин-т психологии. – М.: Ленинград: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1947. – 335с.
14. У Ген-Ир. Конфуцианство о роли музыки в обществе / У Ген-Ир // Вестник МГУКИ. – 2008. – №6. – С.261-263.
15. Фэн Юйди. Особенности обучения детей балету в Китае / Фэн Юйди // Современное педагогическое образование. – 2021. – №7. – С.35-38.
16. Цзянь Лун. Хореографическое образование в Китае: история, современное состояние, актуальные методики / Цзянь Лун // Мир науки, культуры, образования. – 2020. – №4(83). – С.176-178.
17. Цянь Сунь. Генезис китайского балетного искусства / Цянь Сунь // Вестник белорусского государственного университета культуры и искусств. – 2008. – № 9. – С.83-90.

18. Чжан Сяньлян. Разнообразие проявлений музыкальности в творческом мышлении китайцев и европейцев / Чжан, Сяньлян // Искусство и культура. – 2018. – №2(30). – С.47-51.

19. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца / Л.И. Ярмолович / Под ред. В. М. Богданова-Березовского: Ленингр. академ. ордена Трудового Красного Знамени хореогр. училище им. А. Я. Вагановой. – Ленинград: Музыка., 1968. – 2-е изд. – 144с.

DEVELOPMENT OF CHILDREN'S MUSICALITY IN THE PROCESS OF CHOREOGRAPHIC TRAINING AT THE WANG HAN DANCE SCHOOL

Feng Yuji

Institute of Music, Theater and Choreography
The Herzen State Pedagogical University of Russia

Abstract. The article discusses the features of the development of children's musicality in the process of choreographic training in the direction of "classical ballet" in the Wang Han Private Dance School (China). The author refers to the concept of musicality in general, as well as to the understanding of musicality in the context of the choreographic training of children. The essence of the development of musicality in the process of choreographic training lies in the development of the ability to reproduce the versatility and completeness of the musical image by means of dance plasticity. The development of musicality occurs gradually, each stage of this process has its own specific features, primarily age-related, which determine differences in the ability to perceive certain aspects of the content of the musical component of the dance.

Keywords: musicality, choreographic training, classical European ballet, exercise, teaching children, tempo-rhythmic basis of music.