

УДК 377.5: 793.3 (Среднее специальное образование для подготовки кадров средней квалификации.
Средние специальные учебные заведения. Техникумы. Училища. Художественные школы / Хореография.
Танец. Эвритмия)

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА В ТВОРЧЕСТВЕ Н.А. ЕРМАКОВОЙ

© 2023 Т.А. Хабарова

*Хабарова Татьяна Андреевна, аспирант 3 года обучения
кафедры культурологии и библиотечно-информационных ресурсов
Института национальной культуры
E-mail: ballet-amazonka@mail.ru*

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва

Статья поступила в редакцию 17.12.2022

Предмет статьи: хореографическое наследие Саратовского края – сохранение и развитие школы классического танца. Объект статьи: хореографическое искусство и его особая роль в развитии творческой личности. Цель проекта: актуализировать информацию о методах и формах пластической работы преподавателей в детских хореографических коллективах с целью сохранения традиций русской школы классического танца. В статье рассмотрена методика преподавания классического танца Н.А. Ермаковой («Детская школа искусств № 1 имени П.А. Фролова» г. Энгельса). Ею была разработана адаптированная образовательная авторская программа «Умная ритмика», включающая в себя постепенный переход от основных ритмических движений к освоению первоначальных, исходных элементов классического танца. Благодаря творческой фантазии, танцевальные занятия для младших школьников превращаются в «увлекательное путешествие» в мир классического танца. Автор приходит к выводу, что необходимо включение новых методов, форм организации обучения на уроках хореографии в общую традиционную систему преподавания классического танца. Научная новизна исследования состоит в выявлении особенностей и форм преподавания классического танца с целью творческого и профессионального развития личности, а также передачи через танец культурных достояний современности, внутренних мотивов и ценностей. Область применения результатов: данный опыт, ставший уникальной практикой формирования особого типа мышления и творческой активности, стимулирует и открывает возможности и способности к поисково-исследовательской и экспериментальной деятельности в области хореографии.

Ключевые слова: Н.А. Ермакова, классический танец, хореограф, методика преподавания, ценности, программа
DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-49-52

Введение. Хореографическое искусство – социальный институт эстетической сферы общества, удовлетворяющий духовные потребности человека, выраженные образно-художественной, экспрессивной формой танца. Танец представляет собой пространственно-временное явление культуры, в котором посредством телодвижений человека первоначальная идея, образ подвергаются определенной трансформации и модификации. «Танец – это первая глава человеческой культуры», – утверждает С.Н. Худеков [4, с. 9].

История вопроса. Рассматривая танец в контексте культуры, стоит отметить, что он представляет собой сложный аналитико-синтетический процесс сравнений и толкований. «Танец – это особая культура, целый жизненный мир», – объясняет И.Е. Сироткина [3, с.138]. Его потенциальной особенностью является соединение физических, эмоциональных, интеллектуальных и

духовных процессов в единое действие. «Он сплетает все слова нашего тела в предложения и романы, а слов у нас – возможных поворотов, жестов – неисчислимо количество. Соединение внутреннего и внешнего, божественного и мирского, "прорыв уровней", преодоление земного тяготения, пребывание, хотя и на миг над землей в мировом пространстве посредством движения и позы – такова суть и назначение танца», – объясняет Г.Д. Гачев [1, с. 56].

Классический танец, обладающий потенциальными характеристиками в системе художественного мышления, придает особую колоритность и насыщенность танцевальным движениям, которые входят в него не в эмпирически данной форме, а в абстрагированном виде, закладывая основы высшей формы театрально – сценических представлений. Необходимость изучения истории русской классической школы, её основных

этапов развития и стилевых особенностей дает возможность приблизиться к пониманию того сложного пути, которым идёт развитие современного искусства. Решающая роль в этих вопросах принадлежит учебно-воспитательным структурам, так как репертуар классического танца составляет основу многих творческих танцевальных коллективов. Значение классического танца в развитии творческой активности и воспитании ученика сводится к следующим факторам: развитию творческих способностей, гармоничному физическому развитию, а также формированию эстетических впечатлений. Это выражает потребность в креативных личностях, которые способны принимать неординарные, специфические решения и воплощать их в своей работе.

С целью сохранения традиций российской балетной школы, а также улучшения качества преподавания предмета «Классический танец» в детских школах искусств и хореографических школах Саратовской области происходит активное приобщение молодого поколения к историческому наследию классического балета путем освоения и апробации «принципиально новых методик». На начальном этапе изучения классического танца перед педагогами возникает ряд физиологических трудностей, которые связаны, как правило, с недостаточными, природными данными учащихся: согнутыми коленями, невыворотным и сокращенным подъемом стопы, неустойчивостью корпуса и отсутствием координации движений. Кроме того, физические нагрузки, с обязательным многократным повторением одних и тех же элементов и комбинаций вносят в урок определённую монотонность и однообразие. Основной путь преодоления трудностей начального периода обучения – учёт и отбор изучаемого материала, методически правильное построение урока, целенаправленное составление учебных комбинаций экзерсиса.

Методы исследования: анализ архивов, критической литературы, наблюдение, педагогический эксперимент.

Результаты исследования. Остановимся на работе хореографа Нины Александровны Ермаковой «Детской школе искусств № 1 имени П.А. Фролова города Энгельса. Ее уроки классического танца имеют отличительные особенности. Благодаря творческой фантазии танцевальные занятия для младших школьников превращаются в

«увлекательное путешествие» в мир классического танца.

Для этого Н.А. Ермаковой была разработана адаптированная образовательная авторская программа «Умная ритмика», включающая в себя постепенный переход от основных ритмических движений к освоению первоначальных, исходных элементов классического танца. Это танцевальные шаги с вытягиванием, удлинением корпуса и остановками в определенных точках зала, маршировка на месте и в продвижении с хлопками и вытянутым подъемом. Тракая маршировка, в сочетании с выразительными движениями головы и рук с фиксацией в *demi plie*, развивает чувство ритма, варьированные переходы и движения корпуса *enfase* с перегибами (*port de bras*) и вращениями на полупальцах, вырабатываемыми *aplomb* (устойчивость).

Классическому танцу присуща симметрия, гармония, безмятежность, неторопливость. Его танцевальные комбинации основаны на движениях от периферии к центру, т.е. от кончиков пальцев, ресниц, взгляда, наполненных бережным отношением, «уважением и любовью к своему телу». Поэтому в работе с младшими школьниками Н.А. Ермакова сравнивает их тела с цветком, лепестки которого – пальцы рук и ног, а бутон – движения головы и корпуса. При этом она подчеркивает, что ноги должны быть сильными, натянутыми и крепкими, как будто глубоко врастают в землю, крепко держатся за нее корнями, а верх корпуса – свободный, легкий, «воздушный», послушный дуновению легкого, майского ветерка. Использование приема «образного погружения» в структуру классического танца помогает формированию анатомически характерных черт балетной осанки, эффективному развитию творческого воображения детей, а значит и увлеченностью процессом обучения.

С этой целью Н.А. Ермакова разработала и провела открытое занятие для учащихся раннего эстетического развития (5-6 лет), представляющего собой инсценированное игровое путешествие в «волшебный» мир балета. Исполнив традиционный поклон, в качестве настройки на занятие дети хором произнесли фразу: «Мы в ладоши хлопаем, ножками мы топаяем, ушки наши слушаем, пальцы рук послушные. Ручки ставим четко в бок. Начинается урок». В основной части урока ребята выполнили ряд упражнений на развитие творческого воображения: «Речка»,

«Птицы» в сочетании со стихами и скороговорками, выучили исходные положения основных поз классического танца – *epaulement croise* и *efface*, а под музыку А. Спадавеккиа «Добрый жук», не только отработали и закрепили маршевый шаг, исполнив: «Раз, подняли, два - стою, ножку сильно я тяну, три приставили стопу, снова также повторяю», но и освоили элементы итальянского танца «Тарантелла». В завершении урока учащиеся старших классов исполнили вариацию «Феи Драже» и «Вальс Цветов» из балета «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского.

Такие занятия способствуют воспитанию и освоению стиля, характера, динамики танцевальных произведений, прививая начинающему танцору любовь к основному выразительному средству классического танца – русскому балету. На сегодняшний день во многих хореографических коллективах возникает проблема, связанная с недостатком мужского состава. Как правило, большинство мальчиков больше тяготеют к спорту, компьютеру, технике и т.д. Использование на уроках приема мотивации, определяющей чертой которой является сопоставление сил в борьбе за первенство, за возможно более высокое достижение цели, результата, помогает Ермаковой привлечь и удержать в коллективе мальчиков. Для этого она применяет силовые упражнения на укрепление основных групп мышц: «отжимания», удержание планки из положения лежа, «уголок», «высокий прыжок», «лучшее выполнение шпагата» и т.д., выступающие важными звеньями в освоении всевозможных вращений, прыжков и трюков классического танца.

Однако образовательная деятельность учащихся определяется не только специальными (предметными) знаниями. Целью Н.А. Ермаковой является разностороннее развитие личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, современной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, самообразованию и самосовершенствованию. Для этого на базе школы был создан хореографический

коллектив «Фантазия», руководителем которого является Нина Алексеевна. На протяжении 30 лет коллектив «Фантазия» активно участвует в городских, районных и областных мероприятиях, является победителем и лауреатом конкурсов различного уровня, дипломантом Дельфийских игр, участником творческой смены Всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае. На открытие Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту на стадионе «Локомотив» города Саратова, в свете ярких прожекторов и визуальных сценических эффектов, коллектив выступил в блоке «Русский балет». 28 октября 2022 г. в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой состоялось подведение итогов масштабного проекта Года культурного наследия народов России в Саратовской области – III областной Парад достижений «Огней так много золотых». Среди участников фестиваля был и коллектив «Фантазия», исполнивший классический вальс из оперы «Фауст» на музыку Ш. Гуно.

Следует сказать о личности и самого педагога, Заслуженного работника культуры РФ Н.А. Ермаковой – автора учебных и методических пособий: «Сценическая практика. Подготовка концертных номеров» (2011), «Историко-бытовой танец» (2011), «Музыкальное оформление уроков классического танца» (2011), «Наши первые шаги» (2017), руководящего секцией «Хореографическое искусство» Саратовского областного методического объединения. Главное в ее жизни – это глубокая погруженность в работу хореографа, которая рождает безграничные поиски в хореографии. Отсюда и замечательные результаты.

Выводы. Таким образом, традиции русской балетной школы продолжают развиваться и укрепляться в творчестве хореографов Саратовской области. При этом классический танец, служащий базой всех видов и направлений хореографии, представляет собой уникальный инструмент творческого развития личности и ее самосовершенствования, способствуя развитию общей культуры современного общества.

1. Гачев, Г. Д. Национальные образы мира. Евразия – космос кочевника, земледельца и горца. – М.: Институт ДИДИК, 1999. – 386 с.
2. Карп, Р. М. О балете. – М.: Искусство, 1967. – 227 с.
3. Сироткина, И. Е. Дискретное и континуальное в танце // Вопросы философии. – 2016. – № 10. – С. 132–142.
4. Худеков, С. Н. Всеобщая история танца. – М.: Эксмо, 2009. – 608 с.

PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF THE SCHOOL OF CLASSICAL DANCE IN N.A. YERMAKOVA

© 2023 T.A. Khabarova

*Tatyana A. Khabarova, 3 year postgraduate student of the Department of Cultural Studies
and Library and Information Resources of the Institute of National Culture*

E-mail: ballet-amazonka@mail.ru

National Research Mordovian State University named after N.P. Ogaryov
Saransk, Russia

Subject of the article: the choreographic heritage of the Saratov region is the preservation and development of the school of classical dance. Object of the article: choreographic art and its special role in the development of a creative personality. The purpose of the project: to update information about the methods and forms of plastic work of teachers in children's choreographic groups in order to preserve the traditions of the Russian school of classical dance. The article considers the method of teaching classical dance by N.A. Ermakova ("Children's Art School No. 1 named after P.A. Frolov", Engels). She developed an adapted educational author's program "Smart Rhythm", which includes a gradual transition from basic rhythmic movements to mastering the initial, initial elements of classical dance. Thanks to creative imagination, dance classes for younger students turn into an "exciting journey" into the world of classical dance. The author comes to the conclusion that it is necessary to include new methods, forms of organization of teaching in choreography lessons into the general traditional system of teaching classical dance. The scientific novelty of the study lies in identifying the features and forms of teaching classical dance for the purpose of creative and professional development of the individual, as well as transferring the cultural heritage of our time, internal motives and values through dance. Scope of the results: this experience, which has become a unique practice for the formation of a special type of thinking and creative activity, stimulates and opens up opportunities and abilities for search, research and experimental activities in the field of choreography.

Keywords: N.A. Ermakova, classical dance, choreographer, teaching methods, values, program

DOI: 10.37313/2413-9645-2023-25-88-49-52

1. Gachev, G. D. Natsional'nyye obrazy mira. Yevraziya – kosmos kochevnika, zemledel'tsa i gortsa (National images of the world. Eurasia - the space of a nomad, farmer and highlander). – M.: Institut DIDIK, 1999. – 386 s.
2. Karp, R. M. O baletе (About ballet). – M.: Iskusstvo, 1967. – 227 s.
3. Sirotkina, I. Ye. Diskretnoye i kontinual'noye v tantse (Discrete and continuous in dance) // Voprosy filosofii. – 2016. – № 10. – S. 132–142.
4. Khudekov, S. N. Vseobshchaya istoriya tantsa. – M.: Eksmo, 2009. – 608 s.