

Т.В. Бирюкова

аспирант Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой

К ВОПРОСУ О САМООБРАЗОВАНИИ КАК УСЛОВИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРТИСТА БАЛЕТА
(на примере регионального театра)

Обращение к вопросам самообразования в профессии артиста балета обусловлено необходимостью научного обобщения и стремлением систематизировать накопленный практический опыт в этом направлении. До сих пор явление самообразования в балете не рассматривалось и не изучалось. Это объясняется тем, что, несмотря на отмечаемую в общей педагогике его важную роль как связующего звена в структуре непрерывного образования человека [1, с. 307], в балете для танцовщика, в силу особенностей профессии и её освоения, и исторически сложившейся традиции центральное место занимает непосредственное взаимодействие исполнителя с педагогом и балетмейстером. Поэтому размышления о таком явлении как профессиональное самообразование в балете, которое направлено, в первую очередь, на самостоятельную подготовку репертуара и танцевального материала к публичному исполнению, часто вызывают вопросы и споры. Вместе с тем в театральной практике работодатель успешно использует результаты самостоятельных внутренних усилий артистов балета, направленных на поддержание и развитие профессиональной компетентности.

Как известно, для того чтобы балетный спектакль состоялся, его необходимо исполнить. Публичное представление спектакля является одной из главных функций театра, помимо работы, которую каждый раз при подготовке нового балета выполняет постановочная группа в лице автора идеи и либретто, композитора, хореографа и художника. В сложной системно организованной структуре исполнения балетного спектакля принимают участие и музыканты, и обслуживающий персонал, и, конечно, артисты балета. Именно танцовщик является ключевой фигурой, воплощающей перед зрителями замысел постановщиков балета. Исполнение разнообразных спектаклей ставит перед артистами задачи понимания художественных смыслов, владения особыми, свойственными конкретному спектаклю танцевальными и пластическими средствами

воплощения идеи балетмейстера. Спектакли классического репертуара требуют хорошей подготовки по классическому танцу, знаний о традициях их исполнения в Русской балетной школе, разумного подхода к репетиционному процессу. Работа с современными хореографами в новых проектах связана с освоением нового танцевального языка, творческого почерка каждого нового балетмейстера и принципиально отличных от свойственных классическому балету пластических выразительных средств. Умение решать эти профессиональные задачи закреплено в должностных обязанностях артиста балета, именно этому учатся в хореографических учебных заведениях, именно для этого в театрах и балетных труппах существует институт репетиторства, педагоги которого регулируют репетиционный процесс и помогают танцовщикам осваивать репертуар. Иными словами, балетное образование, полученное артистом балета в школе, продолжается в театре, в силу того, что характерной особенностью профессии является постоянное разучивание и интерпретация художественных текстов.

Не вдаваясь в подробности функционирования всей театральной структуры, нужно заметить, что в искусстве балета бóльшая часть трудовых затрат и средств по подготовке к исполнению скрыта от стороннего наблюдателя и прилагаются специальные усилия для создания эффекта лёгкости, непринужденности конечного результата труда. В театре достижение этой цели происходит на репетициях с балетмейстером или педагогом-репетитором. Кроме того, должностная инструкция [2] обязывает артиста балета самостоятельно работать над собой в сохранении формы и освоении партий, иногда в короткий срок. Но только должностная инструкция не может создать предпосылки для развития и самосовершенствования в профессии. Как известно, профессия артиста балета имеет возрастные ограничения, и если в определённый момент не реализовать появляющиеся возможности исполнения той или иной роли, то эти возможности могут быть утрачены навсегда.

Самостоятельное принятие решения артистом балета в направлении самосовершенствования в профессии, планирование самостоятельной работы, исходя из конечной цели этого вида деятельности, поиск средств и выполнение намеченного плана, успешный конечный результат, который находит выражение в расширении диапазона созданных художественных образов и косвенно в материальном компоненте, позволяют

говорить о таком явлении как самообразование в балете. Оно теснейшим образом связано с основной профессиональной деятельностью, зависит от неё и определяется ею.

Исследователь формирования готовности к самообразованию у студентов вуза Ю.Е.Калугин отметил многомерность самообразования, поскольку оно может охватывать все аспекты жизни человека [3, с. 33-34]. Применительно к балету нужно отметить профессиональную направленность явления. То есть, самообразование в балете «представляет собой самостоятельную специально организованную познавательную деятельность артиста балета, направленную на приобретение, расширение, углубление и совершенствование имеющихся у него профессиональных знаний, умений и навыков в целях достижения высокого уровня мастерства» [4, с. 272]. Поскольку предметом профессии артиста балета является освоение и исполнение балетного репертуара, то самообразовательная деятельность танцовщика направлена на основные элементы, из которых складывается репертуар и его исполнение. В первую очередь, это работа с элементами спектаклей, как синтетических художественных произведений, куда можно отнести освоение хореографических текстов, музыкального материала, работу по созданию художественных образов, самостоятельную работу с телесным аппаратом и непосредственно процесс исполнения. Поиск артистом балета путей в решении своих профессиональных задач и проблем приводит его к необходимости осваивать знания, накопленные в смежных с балетом областях, искать и усваивать дополнительные объёмы профессионального, социального, общенаучного и культурного опыта. К данному виду самообразования в профессии артиста балета можно отнести самостоятельно организованные танцовщиком мероприятия для обмена исполнительским опытом, влияние профессионального окружения, гастрольную практику, расширение социального опыта, общее и культурное развитие по собственной инициативе.

Цели, способы и средства самообразования определяются самими исполнителем, поскольку никто не может заставить артиста балета принять решение и систематически организовать собственные самостоятельные усилия в деле профессионального самосовершенствования. Однако самообразовательные методы как способы решения задач [5] и методика самообразования как совокупность приемов практической деятельности, приводящей к заранее определенному результату [6], технологически совпадают с приёмами и методами, используемыми в системе образования. Они точно так же связаны с

поиском и обработкой информации в информационном поле. Поэтому правильнее будет говорить не о методах самообразования, а о видах и формах работы с текстами различных знаковых структур, используемых в художественной коммуникации в обществе.

Практический исполнительский опыт работы автора в нескольких государственных музыкальных театрах России показывает, что для успешного достижения цели самореализации в профессии и для решения художественных задач в каждом конкретном хореографическом произведении артисту балета необходимы навыки и умения самоорганизации.

В культуре Омской области миссия представления хореографического искусства во всём многообразии возложена на один из крупнейших коллективов региона – Омский государственный музыкальный театр. Его репертуар отличается широким жанровым диапазоном: от классической оперы до мюзикла и рок-балета. Балет как высшая форма танцевального искусства представлена лучшими образцами классического наследия, такими, как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса, произведениями, созданными по мотивам литературных произведений русских писателей: «Руслан и Людмила» на музыку М.И. Глинки, «Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева, «Анюта» В.А. Гаврилина, «Шинель» на музыку И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Д.Д. Шостаковича, А.Г. Шнитке, балетом, созданном по мотивам памятника средневековой арабской и персидской литературы «Тысяча и одна ночь» на музыку Ф. Амирова. Особое место занимают балеты, посвящённые истории России. Это спектакли «”Юнона” и “Авось”» А.Л. Рыбникова, «Апофеоз» А.А. Пантыкина, «Карбышев» на музыку Д.Д. Шостаковича. Также в репертуаре есть балеты для детей и юношества: «Белоснежка и семь гномов», «Пеппи Длинный Чулок» К.С. Хачатуряна, модерн-балет «Лабиринт» и др. Кроме того, развёрнутые танцевальные сцены, являющиеся одним из выразительных средств музыкального спектакля, включены в оперы, оперетты, музыкальные комедии и мюзиклы. Итак, разнообразие спектаклей в репертуаре Омского музыкального театра представляет хореографическое искусство в разных аспектах. Для исполнителей такое разнообразие спектаклей имеет как положительные стороны, так и отрицательные моменты, которые подталкивают танцовщиков к конструктивным действиям. Например, с одной стороны, разнообразие жанров Омского музыкального театра даёт возможность реализоваться артисту балета как

творческой личности в исполнении спектаклей различной тематики и стилистических направлений. Танцовщик приобретает такие ценные качества, как универсальность и разноплановость, которые позволяют ему исполнять классические партии и острохарактерные роли, разные по содержанию и смысловому наполнению. С другой стороны, следствием такого разнообразия является нечастый показ классических балетных спектаклей, исполнение которых требует от артистов балета особо тщательной подготовки и кропотливой работы над собой. С одной стороны, сравнительно небольшой состав труппы, различные не зависящие от артистов ситуации и обстоятельства непреодолимой силы нередко предоставляют танцовщику возможность выйти в новой для себя роли. С другой стороны, известная ограниченность репертуара и невозможность исполнить желаемые роли из-за бесперспективного отсутствия спектаклей в репертуаре регионального театра подталкивает танцовщиков к самостоятельному освоению нового материала с целью его исполнения в других театрах.

В Омске нет своей балетной школы, в которой было бы организовано обучение по программе средних и высших хореографических учебных заведений по специальности «артист балета». Это отражается в разном профессиональном уровне артистов балета Омского музыкального театра, и, как следствие, в отсутствии в репертуарной афише продуманного соотношения количества спектаклей классического наследия и современных постановок. Многие спектакли не исполняются годами, и их возобновление становится как премьера. Несмотря на эту проблему, основной профессиональной целью и обязанностью в работе артистов балета остаётся качественное исполнение спектаклей театрального репертуара. Необходимость освоения новой лексики в постановках современных хореографов также подводит исполнителей к самовоспитанию гибкости художественного мышления.

Нужно отметить, что самообразование в балете влечёт за собой развитие личности артиста, поскольку в организации и осуществлении процесса самообразования оказываются задействованными внутренние ресурсы, и личность танцовщика начинает оказывать педагогическое воздействие на себя. Одним из элементов такого воздействия является самовоспитание.

Исследователь проблем воспитания творческих способностей личности В.И.Андреев отметил, что «в современной педагогической литературе роль и значение

самовоспитания явно недооценивается» [7, с. 133]. Он впервые, рассмотрев диалектику воспитания и самовоспитания, учитывая достижения педагогической мысли, опыт и эксперименты, систематизировал закономерности, принципы и правила самовоспитания.

Выделенный В.И. Андреевым принцип самоуправления в учебно-творческой деятельности и самовоспитании, позволяет рассмотреть технологию, внутреннюю структуру самовоспитания [7, с. 141]. В нём можно выделить три этапа, каждый из которых, в свою очередь, разделяется на несколько звеньев.

1. Определение цели.
2. Деятельность по выполнению намеченного плана достижения цели.
3. Подведение итогов работы.

Первый этап основан на принципе целеполагания. Самовоспитание начинается с осознания и принятия объективной цели как субъективного, желательного мотива своей деятельности. Учитывая раннюю профессионализацию артистов балета, можно сказать, что цель стать востребованным и успешным артистом появляется у многих танцовщиков в детстве, с началом освоения избранного дела. Субъективная постановка ребенком цели своей учебной деятельности - овладения профессией артиста балета – определяет цель его поведения, порождает сознательное напряжение воли, определение плана деятельности на будущее. В конце подросткового и раннем юношеском возрасте, то есть в старших классах хореографического учебного заведения, вместе с формированием способности анализировать свои поступки и ставить перед собой общественно значимые цели танцовщик начинает понимать не только внешние для него цели, но также цели своего собственного воспитания как деятельности, направленной на развитие у себя положительных качеств личности.

На этапе определения цели можно выделить три элемента:

1. Самопознание, т.е. изучение самого себя, определение уровня развития интересующих воспитанника качеств, открытие и осознание природы и генетически заложенных возможностей своего телесного аппарата. Самопознание происходит под влиянием среды балетного учебного заведения, мнения родителей, педагогов, воспитателей.

2. Определение идеала (нравственного, трудового, эстетического) у учащихся балетного учебного заведения так же связано с ориентацией на профессиональные

достижения. Это показали результаты опросов, проведённых Н.В. Щегловым, преподавателем Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, среди студентов исполнительского факультета [8]. В определении идеала учащиеся ориентируются в большей мере на примеры выдающихся исполнителей современности, привлекательные образцы внешнего по отношению к официальной системе воспитания плана действий.

3. Самообязательство – это план работы над собой, совокупность программных действий по формированию конкретных качеств в целях личного и профессионального роста и др. Оно может иметь форму мечты, иллюзорного идеального восхождения или конкретную систему самообещаний.

На основании практического опыта можно утверждать, что из указанных трёх элементов этапа формирования цели элемент самопознания оказывается самой сложной ступенью самовоспитания для формирующейся личности артиста балета, поскольку умение объективно взглянуть на себя и принять свою данность связано с определённым уровнем развития рефлексии и соответствующим набором нравственных качеств. Самопроектирование личности артиста балета основано на определении идеала и самообязательствах. Оно связано с созданием образа, к которому стремится танцовщик, и построением плана его достижения.

Второй этап – работа по выполнению намеченного плана самовоспитания. В ней можно выделить самоубеждение, самовнушение, самоободрение, самопринуждение, самоприказ. Материальная природа телесного аппарата танцовщика принуждает его задействовать внутренние усилия в восполнении психо-физических затрат, в преодолении внутренних напряжений, противоречий и бессознательных проявлений. Указанные способы воздействия воспитанника на себя оказываются ключевым, главным рабочим инструментом самовоспитания. Назвать этот процесс можно самоформированием. Он протекает как установление саморегуляции, самоуправления. Все это требует воли, уверенности в полезности и необходимости поставленной цели.

Третий этап – подведение итогов работы, определение результатов приложенных усилий, эффективности работы над собой. Здесь можно выделить способы воздействия, которые теоретически завершают процесс самовоспитания. Это самонаблюдение, самоконтроль, самоанализ, самооценка. Они подразумевают критическое отношение к себе, постоянное сопоставление своих возможностей и предъявляемых профессиональных

требований. На основе этого сопоставления воспитывается умение самостоятельно грамотно ставить перед собой осуществимые цели в соответствии со своими ресурсами. Кроме того, подведение итогов даёт возможность зафиксировать динамику саморазвития.

Итак, профессиональная деятельность артиста балета, представленная на примере регионального театра, внешние обстоятельства и личное стремление танцовщика к самоактуализации создают предпосылки для самосовершенствования и саморазвития в профессии. Важным условием профессионального развития становятся взаимосвязанные процессы самообразования и самовоспитания. Также нужно отметить, что поскольку основным инструментом артиста балета является его телесный аппарат, то личностные качества танцовщика, способствующие организации самообразования и самовоспитания, а именно: честность, открытость, правдивость, последовательность, волевые качества в преодолении внутренних сопротивлений организма и т.д. – косвенно влияют на неповторимость внутреннего строя создаваемых танцовщиком образов и персонажей.

Самовоспитание личности артиста балета не прекращается по завершении танцевальной карьеры. Оно происходит на протяжении всей жизни танцовщика. Самоформирование, становясь не этапом развития, а постепенно приобретённым качеством личности, позволяет артисту балета в дальнейшем осваивать другие профессии хореографического искусства, самостоятельно находить и создавать условия для самореализации, проявляя способность и потребность к творчеству в многообразии проявлений жизненных устремлений.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Российская педагогическая энциклопедия: В 2-х тт. / Гл. ред. В.В. Давыдов. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. Т. 2. М – Я. 672 с.
2. О согласовании разрядов оплаты труда и тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям работников культуры РФ (Ч. 1) Постановление Министерства труда РФ 1 февраля 1995 г. № 8 // Национальное деловое партнерство «Альянс Медиа». Предпринимательское право. 2003–2013. URL:

http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_42994_DocumIsPrint_Page_2.html (дата обращения: 27.10.2013).

3. Калугин Ю.Е. Самообразование. Формирование готовности к профессиональному самообразованию. Учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. 120 с.
4. Бирюкова Т.В. Особенности самообразования в профессиональной деятельности артиста балета // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 2012. № 2 (28). С. 263–273.
5. Новая философская энциклопедия // Институт философии РАН. 2007– 2010. URL: <http://iph.ras.ru/elib/1878.html> (дата обращения: 27.10.2013).
6. Новая философская энциклопедия // Институт философии РАН. 2007– 2010. URL: <http://iph.ras.ru/elib/1879.html> (дата обращения: 27.10.2013).
7. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Казань: Издательство Казанского университета, 1988. 238 с.
8. Щеглов Н.В. Профессиональный самоанализ как условие формирования гуманитарной культуры специалиста в области хореографии // Вестник Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. 2012. № 2 (28). С. 350–359.

Аннотация

В статье на примере одного из региональных российских музыкальных театров показаны характерные черты самообразования в контексте основной профессиональной деятельности артиста балета. Выявлены предпосылки для проявления творческих способностей артиста балета в самоорганизации и реализации профессиональных устремлений. Представлена взаимосвязь самообразования и самовоспитания в балете. Также показано влияние, которое оказывают ориентация на профессиональные достижения и понимание хрупкой материальной природы собственного телесного аппарата на самоорганизацию самовоспитания и самообразования. Рассматривается структура самовоспитания личностных качеств танцовщика на разных возрастных этапах социализации личности артиста балета.

Ключевые слова: артист балета, репертуар, самообразование, метод, методика, самовоспитание, личность, самопознание, творчество.

Tatiana V. Biryukova

The Vaganova Ballet Academy, post-graduate student

On the Question of Self-Education as Condition for Ballet Dancer Professional Progress

(through the Example of the Regional Theater)

Abstract

In the article on the example of one of Russian regional musical theatres characteristic features of self-education in a context of the primary professional activity of ballet dancer are shown. The preconditions for manifestation of ballet dancer's creative abilities in self-organization and realization of professional aspirations are revealed. The interrelation of autodidactics and self-education in ballet is presented. Impact which orientation to professional achievements and understanding of the fragile material nature of own corporal device have on self-organization of self-education is also shown. The structure of self-evolution of personal qualities of dancer at different age stages of socialization of ballet dancer personality is considered.

Key words: ballet dancer, repertoire, self-education, method, teaching techniques, self-cultivation, personality, self-cognition, creativity

Сведения об авторе:

Бирюкова Татьяна Валерьевна

аспирант Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой,

тел.: +7 911 835 49 37.

адрес эл. почты: tabiryukova@yandex.ru

Tatiana V. Biryukova

The Vaganova Ballet Academy, post-graduate student

telephone number: +7 911 835 49 37

e-mail: tabiryukova@yandex.ru