

ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ХОРЕОГРАФОВ

Заболоцкая А.В.

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского», Челябинск, e-mail: vervalanna@mail.ru

Статья посвящена специфике развития жанрово-стилевых представлений обучающихся хореографического колледжа. Профессиональная подготовка обучающихся-хореографов направлена на развитие способностей понимать художественно-эстетическое содержание музыки, пластически интерпретировать идею музыкально-хореографического синтеза, в том числе через осознанность жанрово-стилевых особенностей (представлений). Основное содержание исследования составляет анализ научных работ, рассматривающих категории жанра и стиля, их соотношения и взаимодействия. В статье дана характеристика данных понятий с точки зрения философии, эстетики, искусствоведения. Наиболее детально рассмотрены особенности категорий жанра и стиля в музыкальном искусстве, а также в хореографии, их отличительные свойства и особенности. Изучен диапазон классификаций и определений выразительных средств (жанровых и стилиевых признаков). Проанализированы научные труды музыковедов о взаимосвязи (соотношении) стиля и жанра, специфики жанрово-стилевых особенностей. Обозначены главные аспекты развития музыкальной культуры обучающихся-хореографов, на которых базируется их творческо-исполнительская (постановочная) работа. Постигая азы музыкального искусства, хореографы не только развивают (формируют) представления об эмоционально-образном содержании музыки, но и приобретают знания о выразительных средствах музыкально-хореографического языка, а также практические навыки исполнительского мастерства. В заключение автором представлена трактовка понятия «развитие жанрово-стилевых представлений у обучающихся хореографического колледжа».

Ключевые слова: жанрово-стилевые представления, музыкальное искусство, хореография, культура.

FORMATION OF GENRE AND STYLE REPRESENTATIONS IN PROFESSIONAL TRAINING OF CHOREOGRAPHERS

Zabolotskaya A.V.

South Ural state Institute of arts named after P. I. Tchaikovsky, Chelyabinsk, e-mail: vervalanna@mail.ru

The article is devoted to the specifics of the development of genre and style representations of students of the choreographic College. Professional training of students-choreographers is aimed at developing the ability to understand the artistic and aesthetic content of music, to interpret the idea of musical and choreographic synthesis plastically, including through awareness of genre and style features (representations). The main content of the research is the analysis of scientific works that consider the categories of genre and style, their correlation and interaction. The article describes these concepts from the point of view of philosophy, aesthetics, and art criticism. The features of genre and style categories in musical art, as well as in choreography, their distinctive properties and features are considered in the most detail. The range of classifications and definitions of expressive means (genre and style features) is considered. The scientific works of musicologists on the relationship (correlation) of style and genre, the specifics of genre-style features are analyzed. The main aspects of the development of musical culture of students-choreographers, which are based on their creative and performing (staged) work, are identified. Understanding the basics of musical art, choreographers develop (form) not only ideas about the emotional and imaginative content of music, but also acquire knowledge about the expressive means of musical and choreographic language, as well as practical skills of performing skills. In conclusion, the author presents an interpretation of the concept «development of genre and style representations in students of the choreographic College».

Keywords: genre-stylistic performances, the art of music, dance, culture.

Вопрос о специфике развития жанрово-стилевых представлений обучающихся хореографического колледжа в современной музыкально-педагогической науке мало изучен. Вместе с тем одной из основных задач музыкального образования и воспитания в структуре хореографического образования является подготовка высокопрофессиональных

специалистов-хореографов, способных понимать художественно-эстетическое содержание музыки, пластически интерпретировать идею музыкально-хореографического единства.

Специфика будущей профессиональной деятельности хореографов предполагает как педагогическую работу, так и работу по созданию (сочинению) хореографического произведения различных жанров и стилей. Для формирования (построения) композиционной основы танца, для расстановки смысловых акцентов в кульминации хореографического произведения будущим хореографам необходимы специальные знания как законов хореографии, так и законов музыки в области теории, особенностей музыкальной композиции, анализа форм через накопление знаний о выразительных средствах музыки, многообразии стилей и жанров. Владение всей совокупностью жанрово-стилевых особенностей дает им возможность постичь главную идею музыкально-хореографического текста, выявить его содержание, определить драматургию и сформировать собственное понимание, собственную оценку музыкально-хореографического произведения [1].

Цель исследования: рассмотреть особенность специфики жанрово-стилевых представлений у обучающихся-хореографов как основного фактора развития их профессиональной подготовки.

Материалы и методы исследования

Материалом исследования является научная литература по проблемам профессиональной подготовки обучающихся-хореографов через осознанность жанрово-стилевых особенностей музыкально-хореографических произведений. Использован комплекс методов: осуществлена теоретическая работа (изучение, сопоставление, обобщение и анализ научной литературы) по проблеме исследования.

В истории развития эстетической мысли и культуры существует немало трудов, рассматривающих вопросы жанра и стиля, их соотношения и взаимодействия. Вопросы соотношения жанра и стиля, особенности их взаимосвязи наиболее широко разработаны в литературоведении такими авторами, как М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, В.Б. Шкловский, А.Н. Соколов, В.В. Виноградов, В.М. Жирмунский и др. Отмечая, что стиль проявляется через жанр, а жанр является одним из носителей стиля (А.Н. Соколов), исследователи тем не менее указывали на основные отличия данных понятий.

По мнению ученых, стиль выражает индивидуальность автора, имеющего свое творческое «лицо», особенности личностной концепции эстетического видения, а жанр связан с традициями, канонами, с устойчивыми свойствами художественного произведения [2].

Для раскрытия содержания категории «жанрово-стилевые представления» необходимо обратиться к детальному рассмотрению важнейших, базовых понятий, составляющих ее основу, а именно «стиль» и «жанр». Рассмотрим их более подробно.

В XIX–XX вв. категория стиля (лат. *stylus*, франц. *style*, греч. *stylos* – «палочка, стержень для письма») активно разрабатывалась эстетиками, философами, музыковедами. Для современной музыкальной жизни и музыкального образования проблема стиля находится в центре эстетических полемик. Для создания художественного образа авторы (композиторы, исполнители) используют различные стили – от прошлого до современности. В связи со стилевой разнородностью современного искусства музыканту-исполнителю, хореографу, слушателю необходимо полноценное владение категорией стиля.

В характеристике данной категории философы выделяют два ключевых значения:

1) общность и целостность многоуровневой системы, совокупность характерных признаков, отличительных черт произведения искусства, характеризующихся единством содержания и формы;

2) совокупность приемов, способов, методов художественной интерпретации.

В эстетике и искусствоведении ученые (В.В. Бычков, Ю.Б. Борев, В.Г. Власов, А.Н. Соколов и др.) рассматривают категорию стиля как многоуровневую, иерархически целостную систему с внутренне структурными закономерностями (внутренне организованными элементами, признаками; изобразительно-выразительными способами, приемами) в единстве формы и содержания [3].

Анализ научной литературы позволил нам выделить из многочисленных трактовок понятия «стиль» два основных аспекта.

1. Стиль как выражение субъективной индивидуальности художника (Г. Вельфин, В.Г. Власов, А. Лосев, С.С. Скребков и др.), когда он выступает конкретным проявлением его идеалов и предпочтений, формируясь на основе созерцательного процесса и деятельностного результата субъекта.

2. Стиль как система типологических объективных признаков, как соподчиненность и взаимосвязь элементов (Ю.Б. Борев, В.Г. Власов, А.Н. Соколов, М.К. Михайлов и др.).

В нашей работе мы опираемся на определение стиля как единство художественного мышления, единство взаимосвязанных, системно организованных компонентов (элементов), образующих целостную иерархическую систему, где компоненты (элементы) определяются диалектическим единством содержания и формы. Целостность и иерархичность системы включают в себя ряд подсистем, что позволяет рассматривать стиль на различных уровнях (историческом, национальном, индивидуальном и авторском, уровне направления, школы).

В рамках нашего исследования мы выявили специфику музыкального стиля, его отличительные свойства и особенности. Многогранность понятия «стиль» в музыкознании также является предметом дискуссий. Его рассматривают в качестве особенностей индивидуального почерка (манеры) композитора, особенностей композиторской школы (направления), специфики национального композиторского письма и определенного исторического периода (эпохи) в развитии музыкального искусства.

Основной отличительной чертой музыкального стиля являются стилевые признаки, представляющие собой выразительные средства, по которым можно отличить почерк композитора, импровизатора, исполнителя; отнести музыку к определенной школе (направлению), к национальной культуре или исторической эпохе [4, 5]. В основе специфики музыкального стиля возьмем за основу определение Е.В. Назайкинского, рассматривающего музыкальный стиль как «отличительное качество музыкальных произведений, принадлежащих к единому генезису (творчеству композитора, школы, направления, эпохи), позволяющее выявлять признаки и особенности музыкального произведения, объединенные в целостную систему вокруг комплекса характерных отличительных признаков» [4].

С позиции хореографического искусства «стиль» применяется по аналогии с другими видами искусства. Данную категорию в рамках хореографического искусства ученые-искусствоведы (Ю.И. Сломинский, В.М. Красовская, В.В. Ванслов, И.И. Соллертинский и др.) рассматривали как систему специфических хореографических средств, приемов, музыкально-ритмичных движений; как особенности формы и содержания хореографического произведения (тема, идейный замысел и вся совокупность характеров, мыслей и чувств героев; танцевально-пластический язык); как особенности индивидуального авторского почерка (манеры) творческой личности, создающей или интерпретирующей хореографию (пластическая выразительность, актерская индивидуальность, индивидуальная художественная аранжировка и т.п.) [6].

Главными составляющими стиля хореографического искусства являются выразительные средства танца, составляющие единое целое – композицию танца: пластика человеческого тела (движения, позы, пластическая выразительность, мимика, динамика развития, темп и ритм движений, эмоциональный тон); танцевальная лексика (образная, подражательная, традиционная); рисунок танца (пространственная композиция); сценическое оформление танца (грим, костюм, декорации, освещение); музыка, усиливающая выразительность танца, создающая эмоциональный строй в целом. При этом именно музыка «...диктует хореографическое решение, структуру хореографического языка, и, таким образом, танцевальный текст находится в прямом взаимодействии с музыкальным материалом» [6]. Силевые признаки, отражающиеся в элементах музыкального языка

(особенностях мелодики, ритме, темпе, динамике и др.), играют огромную роль в создании хореографических образов.

С позиции нашего исследования стиль в хореографическом искусстве мы будем трактовать как отличительное качество произведений, входящих в какое-либо генетическое единство (наследие хореографов, школы, направления, национальности, эпохи и т.д.), позволяющее не только узнавать и определять их происхождение, но и выявлять отличительные характерные признаки целостной системы, особенности произведения.

Стиль является одной из системообразующих категорий музыкального искусства, тесно связан с категорией жанра [4]. В связи с этим возникает необходимость обратиться к рассмотрению второго базового понятия, а именно «жанр».

В искусстве дефиниция жанра интерпретируется как исторический тип художественного произведения в целостности, единство характерных свойств формы и содержания, отличающихся стилистическими и сюжетно-композиционными признаками [7].

В нашем исследовании целесообразным будет подробное рассмотрение понятия «жанр» с точки зрения музыкального искусства. Ученые (А.Н. Сохор, Л.А. Мазель, Т.В. Попова, М.М. Михайлов, Е.В. Назайкинский и др.) определяют музыкальный жанр как исторически сложившиеся устойчивые роды, виды, классы, типы музыкальных произведений. Для музыкального искусства, которое носит ассоциативный характер, жанр определяется по различным жанровообразующим (опознавательным) факторам (признакам, компонентам) и в многообразных сочетаниях с разной степенью взаимной обусловленности. Исследователи (В.А. Цуккерман, А.Н. Сохор, С.С. Скребков, Т.В. Попова и др.) разграничивают их по разным типологическим критериям, таким как: жизненное (социальное) назначение и условия (эпоха) бытования; типы (способы, средства, особенности, обстановка, условия) исполнения и восприятия, состав исполнителей, а также исполнительские средства; связь музыки с другими видами искусства; степень структурной сложности (простые, составные и др.); характер содержания и формы как системы выразительных средств (соотношение интонационно-образного и атрибутивных признаков).

Под влиянием различных компонентов (условия бытования, обстановка исполнения и т.д.) музыковедами (Л.А. Мазелем, В.А. Цуккерманом, Т.В. Поповой и др.) определены типичные для музыкальных жанров средства (признаки, особенности) выразительности, такие как: мелодика, метро-ритм, фактура; яркие и впечатляющие интонации, мелодические обороты, различные виды танцевального шага; виды фактуры, аккомпанемента и т.п.

При своей вариативности жанр устойчив, узнаваем, коммуникативен, имеет свою «память» и свое «лицо». Для автора (композитора, исполнителя) жанр – способ обратиться к слушателю, донести до него свою музыку, вызвать в его памяти привычные образы,

ассоциации. Жанр представлен в виде образца, некой исходной модели («лекала»), по которому создаются произведения. Возьмем за основу определение Е.В. Назайкинского, рассматривающего жанр в качестве многосоставной генетической формулы, оригинальной системы (матрицы), являющейся основой для создания целостного типового проекта, художественной модели, с которой соотносится определенная музыка [4].

В нашем исследовании категория «жанр», так же как и «стиль», требует уточнения и с позиции хореографического искусства. Четкого определения жанра в хореографическом искусстве нет. В справочной литературе по хореографии жанр трактуется как вид, род, разновидности хореографии, определяемые спецификой его связи с музыкой (симфонией, пьесой), литературой (драмой, трагедией, комедией) и театром (феерией, сказкой, представлением), отражающиеся в отличительных чертах, специфических особенностях его формы и содержания.

Система хореографических жанров выстраивается по принципу, характерному для других искусств (эпопея, трагедия, поэма, сказка и др.). При определении жанра хореографы опираются на музыкальные понятия — музыкальный материал, который является основой произведения; на литературные произведения, служащие основой для создания балетов; на характер пластики.

В рамках нашего исследования мы будем трактовать жанр в хореографическом искусстве как исторически сложившийся устойчивый вид, тип музыкально-хореографических произведений, в основе которых лежат такие жанровообразующие критерии, как жизненное предназначение и происхождение; условия (место) бытования, способ, средства исполнения и восприятия; особенности содержания и формы.

Для эффективного развития жанрово-стилевых представлений у обучающихся-хореографов важно проанализировать различные точки зрения взаимосвязи жанра и стиля.

Соотношение жанра и стиля – один из мало разработанных вопросов в музыкальном искусстве. Это объясняется сложностью самого явления (процесса), многоступенчатым и многоуровневым характером взаимоотношений между содержанием и формой в музыке. Спецификой жанрово-стилевых особенностей занимались музыковеды М.К. Михайлов, Е.В. Назайкинский, А.Н. Сохор и др. Анализ литературных источников показал, что существует три основных варианта соотношения жанра и стиля.

1. Категории жанра и стиля противоположны друг другу. По мнению В.Н. Холоповой, жанр и стиль выполняют семантикообразующую функцию. А их противоположность заключается в том, что жанр «штампует типическое и общее», а стиль «очерчивает индивидуальное и оригинальное» [8].

2. Жанр и стиль имеют свою самостоятельность и специфику. Так, Е.В. Назайкинский считает, что стиль направляет нас к источнику – к автору, а жанр — к генетической схеме, по которой создавалось произведение [4].

3. Жанр и стиль представляют типологическую совокупность (систему) общности признаков. Жанры различаются между собой не только атрибутивными, обязательными признаками, но и разной степенью их значимости [5]. По отношению к общему комплексу стилевых признаков жанр выступает в качестве фактора, определяющего отбор атрибутивных признаков (выразительных средств), тем самым указывая на свою ограниченность. По мнению ученых (М.К. Михайлова, А.Н. Соколова и др.), категории стиля и жанра тесно взаимосвязаны между собой, поскольку жанр является существенным компонентом (носителем) стиля. Стиль не существует вне жанра, через него он находит свое выражение. Оба вида неразрывно взаимосвязаны, представляют собой типологическое обобщение (совокупность) явлений на основе общности признаков (выразительных средств, языка) [5].

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что все признаки жанра органично связаны с целостностью стиля, образуя единый жанрово-стилевой комплекс музыкального произведения, изначально возникающий в виде слуховых ассоциаций и ощущений. Как отмечает С.Ш. Умеркаева, «...в процессе музыкально-исполнительской деятельности полученные перцептивные ассоциации жанрово-стилевых признаков произведения в результате творческого преобразования трансформируются в комплексы стилевых представлений» [9].

Результаты исследования и их обсуждение

В современной музыкально-педагогической науке нет единого подхода, определяющего модель, структуру и условия развития жанрово-стилевых представлений у обучающихся-хореографов. Ученые (В.Н. Холопова, Е.В. Назайкинский, Д.К. Кирнарская, Н.В. Морозова, Л.Р. Обыскалова и др.) рассматривали данный вопрос с точки зрения музыкально-стилевых, музыкально-эстетических, музыкально-образных представлений в контексте восприятия музыки, в связи с изучением музыкальной памяти/мышления как необходимых условий формирования художественного вкуса, с точки зрения полимодальности, на основе синтеза искусств и пр.

Между тем в развитии у обучающихся-хореографов жанрово-стилевых представлений важное значение имеет изучение особенностей структуры жанрово-стилевых представлений.

Жанрово-стилевые представления, формирующиеся под воздействием жанрового и стиливого многообразия музыки, можно представить в виде особых образований в

эстетическом сознании личности, влияющих на формирование ее музыкальной культуры, на развитие художественного вкуса, на систему ценностных ориентаций личности [10].

Рассмотрев существующие на сегодняшний день определения категории «жанрово-стилевые представления», можно утверждать, что нет единой интерпретации данного понятия. Однако ученые сходятся во мнении, что важным является изучение стилей и жанров на основе единой дидактической системы (модели), состоящей из органически целостной системы стиля (атрибутивных и содержательных признаков), а также многосоставной, генетической структуры жанра, его типологических критериев (признаков). Единство дидактической системы позволяет представить, изобразить музыкальное произведение в жанрово-стилевом контексте конкретного автора (композитора, исполнителя), школы (направления), национальной культуры, исторического периода, эпохи.

Рассматривая «жанрово-стилевые представления» применительно к профессиональной подготовке обучающихся-хореографов, отметим, что будущим хореографам необходимы специальные знания законов взаимодействия хореографии и музыки в вопросах теории, развития музыкального слуха (интонационно-слухового фонда), анализа музыкальных форм и особенностей композиции через аккумуляцию знаний о разнообразии жанров, стилей и средств музыкальной выразительности. Понимание всей совокупности выразительных средств позволит обучающимся-хореографам постичь художественный замысел произведения, раскрыть его содержание и сформировать собственное эмоционально-ценностное отношение к музыке.

Основными показателями развития музыкальной культуры хореографа являются музыкально-слуховые представления в виде поэтапного освоения музыкально-хореографического произведения: ассоциативно-образное восприятие (представление) → анализ произведения → осознанное творческое воспроизведение (интерпретация) композиции. Овладевая основами музыкально-хореографических произведений, обучающиеся получают знания об эмоционально-образном содержании произведения, приобретают навыки аналитической работы (знания о выразительных средствах музыкального языка, жанровых и стилиевых признаках, особенностях формы, драматургии и пр.), а также получают опыт творческо-исполнительской деятельности. Поэтому чрезвычайно важна аккумуляция их знаний в вопросах развития и формирования представлений о жанрово-стилевом многообразии музыки [11, 12].

Выводы

В опоре на существующие на сегодняшний день трактовки мы в своем исследовании рассматриваем жанрово-стилевые представления будущего хореографа как способность сопоставлять музыкально-хореографическое произведение с творчеством композитора,

национальной школой, определенным историческим периодом; узнавать и выявлять отличительные признаки музыкально-хореографических выразительных средств через накопление музыкально-слухового опыта (чувственно-эмоциональное познание) в процессе осознанного воспроизведения (интерпретации) интонационно-мелодических, темпоритмических оборотов (деятельностно-практическое познание).

Список литературы

1. Заболоцкая А. В. Материалы заседания круглого стола «Творчество в современном мире: искусство, наука, образование» // Искусство, наука, образование: траектории творчества современной России. Челябинск: ЮУрГИИ им П.И. Чайковского, 2019. С.15-36.
2. Литературоведческая энциклопедия: в 2-х т. / Автор-составитель Ю.И. Кузнецов. М.: Академия, 2007. 608 с.
3. Бычков В.В. Эстетическая аура бытия. Современная эстетика как наука и философия искусства. М.: МБА, 2010. 784 с.
4. Назайкинский Е.В. Стиль и жанр в музыке: учебное пособие. М.: Центр ВЛАДОС, 2003. 248 с.
5. Михайлов М.К. Стиль в музыке: исследование. М.: Музыка, 1981. 264 с.
6. Петренко Е.А. Стиль в балете: учебное пособие. Челябинск: ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, 2013. 139 с.
7. Большой энциклопедический словарь (БЭС) [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/127966> (дата обращения: 20.05.2020).
8. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. учебное пособие. 4-е изд., СПб.: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. 320 с.
9. Умеркаева С. Ш. Формирование представлений о музыкальном стиле у певцов хора // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2015. №2 (42). С. 120-127.
10. Безуглая Г.А. Музыкальный анализ в работе педагога-хореографа: учебное пособие. СПб.: Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. 272 с.
11. Волчегорская Е.Ю. Расширение границ восприятия музыки // Музыка в школе. 2004. №3. С. 31-35.
12. Чиркина Д.В. Развитие стиливого слуха у учащихся старших классов детской школы искусств: дис. ... канд. пед. наук. Челябинск, 2012. 230 с.