

РОЛЬ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ БУДУЩИХ ВОКАЛИСТОВ

Святкина И.В.

Санкт-Петербургский институт культуры, Санкт-Петербург, e-mail: lebedevvm@bk.ru

В статье поднимается проблема воспитания на занятиях по дисциплине «Танец. Сценическое движение» будущих артистов мюзикла и эстрадно-джазового исполнительства. Цель: раскрыть воспитательный потенциал хореографического искусства в процессе профессиональной подготовки специалистов. В ходе педагогического наблюдения установлены проблемы, которые учитываются преподавателями при планировании работы: студенты первых курсов вокального направления, ранее не занимавшиеся ни хореографией, ни спортом, демонстрируют нарушение осанки, координации движений, сутулость, слабо развитую мышечную память, испытывают страх перед движением. В статье обобщены функции хореографического искусства, способствующие воспитанию памяти, внимания, воли, выносливости, гибкости и скорости, так необходимых для яркого и образного вокального номера: познавательная, художественная, коммуникативная, воздействия на адресата, воспитательная, преобразующая, эстетическая. Среди результатов системной работы по воспитанию исполнителей мы отмечаем у студентов улучшение осанки, координации, плавность и лёгкость движений, коррекцию некоторых физических недостатков (выпрямляется осанка, походка становится увереннее, появляется апломб), укрепление мышечно-связочного аппарата, суставы становятся подвижными, движения – пластичными и выразительными. Такой результат возможен при системных усилиях и удовлетворяет потребность студентов в положительных эмоциональных переживаниях и эстетических впечатлениях.

Ключевые слова: сценическое движение, пластика движения, функции хореографического искусства, воспитание будущих вокалистов средствами хореографического искусства, художественный образ.

THE ROLE OF THE CHOREOGRAPHIC ART IN THE UPBRINGING OF FUTURE VOCALISTS

Svyatkina I.V.

Saint Petersburg State Institute of Culture, Saint Petersburg, e-mail: lebedevvm@bk.ru

The article considers the upbringing process of future musical and pop-jazz performers in the course of studies under the discipline "Dance. Stage Movement". The article is aimed at fulfilling the upbringing potential of the choreographic art as part of the professional training of the specialists. Certain aspects have been identified during the pedagogical observations, which are considered by the professors in their work plan: the first-year students of the vocal department, who had not taken choreography classes or sport before, demonstrated faults in posture, movement coordination, had inclined posture, underdeveloped muscle memory, and were afraid to move. The article summarizes the choreographic art functions contributing to the development of memory, attention, will, endurance, flexibility and speed, which are crucial for the bright and image-bearing vocal performance, i.e. cognitive, artistic, communicative, upbringing, transforming, esthetic functions, as well as the influence on the addressee. The results of the system work for the upbringing of performers include the improved posture, coordination, smooth and light movements, correction of certain physical defects (upright posture, confident pace, self-confidence), strengthening of the muscle and ligament apparatus, improved joint mobility and more plastic and expressive movements. Such result is achievable provided that the system efforts are applied and meets the demand of the students for positive emotions and esthetic impressions.

Keywords: state movement, movement plastics, choreographic art functions, upbringing of future vocalists by means of the choreographic art, artistic image.

Ни для кого не секрет, что на сцене эстраднему вокалисту важно не только грамотно исполнять песенный материал, но и правильно донести до зрителя художественный замысел произведения. Это возможно только тогда, когда удаётся создать оптимальный художественный образ при помощи костюма, грима, позы, мимики, жестов, движений и

постановки тела. Этому способствует дисциплина «Танец. Сценическое движение», изучаемая в процессе профессиональной подготовки.

Общеизвестно, что для полноценного эстетического воспитания личности хореография в большей степени, чем другие виды искусств, обладает огромными возможностями. Танец как богатейший источник эстетических впечатлений человека формирует его художественные ценности как содержательную часть орудия «общества, посредством которого он вовлекает в круг социальной жизни самые интимные и самые личные стороны нашего существа» [1, с. 317].

Будущие вокалисты, соприкасаясь в вузе с хореографическим искусством в доступной для них форме, постепенно приобщаются к миру прекрасного. Танец развивает у них эмоциональную восприимчивость к музыке, совершенствует творческие способности, прививает эстетический вкус.

С чем же приходится сталкиваться студентам первых курсов? Прежде всего, мы имеем дело с девушками и юношами, которые в большинстве своём до сих пор не занимались хореографией или спортом, поэтому у них отмечаются проблемы с координацией, сутулость, слабо развитая мышечная память, многие отмечают страх перед движением.

Цель исследования: изучить проблемы обучения пластической культуре студентов-вокалистов и предложить способы их преодоления.

Материал и методы исследования

Что же важно понимать будущему певцу? Прежде всего, он должен в одинаковой мере «владеть своим голосом и телом. Выход на сцену неопытного актера всегда сопряжен с опасностью потери власти над своим телом. От смущения происходят зажимы, теряется мышечный тонус, тело становится безвольным, расхлябанным или, наоборот, неуклюжим и неповоротливым» [2, с. 185].

В связи с этим преподавателю важно знание методов и приемов воспитания психофизических качеств, двигательных навыков и умений, необходимых эстраднему вокалисту.

Дисциплина «Танец. Сценическое движение» включает в себя творческие виды хореографической деятельности, которые способствуют развитию психики в целом и отдельных психических процессов: памяти, мышления, воображения и эмоций. Такое развитие лучше всего начинать ещё в детском возрасте, потому что в танце реализуется потребность в движении, в нём каждый получает возможность самовыражения, раскрытия собственной индивидуальности, проявления характера, чувств и эмоций. Но мы имеем дело уже с достаточно взрослыми людьми и понимаем, что многие возможности, к сожалению,

упущены. С этим связана специфика организации учебного предмета, постановка его целей и задач.

В процессе освоения знаний и приобретения навыков в области культуры сценического движения студенты-вокалисты знакомятся с понятиями содержания, характера и образа, учатся передавать выразительность танцевальных образов, запоминают не только движения и их последовательность, но и развивают воображение, наблюдательность, творческие возможности.

Результаты исследования и их обсуждение

Доказано, что искусство в юношеском возрасте формирует восприятие мира в его целостности, воздействует одновременно на чувство, мысль и волю людей, пробуждая и развивая в них художественное, творческое отношение к действительности. Отдельные же науки и отрасли практической деятельности позволяют освоить различные аспекты мира и формируют те или иные стороны личности, создавая определенные культурные ценности.

Всемирно-историческое назначение искусства, в том числе и искусства хореографии, состоит в том, что оно своей полифункциональностью обеспечивает необходимость и ценность всех этапов развития человечества.

Обучение сценическому движению будущих вокалистов основывается на понимании того, что хореографическое искусство выполняет ряд важных функций.

Познавательная функция позволяет рассматривать хореографию и как знание, и как просвещение. Познавательные возможности искусства, в том числе и хореографического, вообще безграничны и незаменимы другими сферами духовной жизни человека, что позволяет освоить труднодоступные науке стороны жизни: танец способен отразить всё многообразие предметно-чувственного мира человека и показать мир в его эстетическом многообразии. Так, на практических занятиях по сценическому движению студенты пантомимой изображают многие предметы и явления жизни: как растёт дерево, дует ветер, горит огонь, чувства и эмоции людей, их взаимоотношения.

Художественная функция помогает отразить в произведении и его пластическом воплощении на сцене собственные размышления о предметах, явлениях и ценностях, создавая целостный художественный образ, способный передавать высокое поэтическое и философское содержание музыкально-песенного материала. Философичность пластики – признак истинного искусства, которое стремится к мышлению в глобальном масштабе, решению общегуманитарных проблем, к отражению мировых проблем. Большой популярностью среди студентов пользуются задания на пластическое изображение скоротечности и цикличности жизни, противостояния добра и зла, проблем войны и мира.

Хореографическое искусство представляет собой художественную коммуникацию, обеспечивающую общение и передающую информацию специфическим языком танца, костюма, пластики движений. На занятиях по сценическому движению *коммуникативная функция* реализуется через сообщение и общение. Важная роль искусства в выстраивании коммуникаций в обществе неоднократно отмечалась в истории эстетики такими учёными, как И. Гердер, Б. Кроче и др. [3; 4]. На коммуникативном уровне хореографическое искусство развивается в особой знаковой системе, несущей информацию по специфическим каналам связи (исполнитель-зритель) и использует обусловленную историческим и культурным кодом уникальную систему условностей. Доступность для понимания зрителями данной системы обеспечивается общностью между культурами народа и его культурно-исторического опыта, введением данных кодов в арсенал художественной культуры человечества. Коммуникативная функция хореографического искусства позволяет осуществлять обмен информацией, предоставляет человеку возможность прикоснуться к национальному опыту своего народа, к культурным традициям своих предков. Эти и другие факторы повышают духовный потенциал человека, т.к. информация, переданная языком танца, более понятна и способна преодолеть языковые барьеры. Поэтому её можно транслировать любым носителям различных языков. На занятиях студенты выполняют упражнения, передавая в метафорической форме пластическими движениями тела содержание музыкального материала, чувства и переживания героев, создавая целостный художественный образ в соответствии с задумкой автора.

Функция воздействия на адресата представляет собой влияние художественного произведения на психику человека, организацию заданного строя его мыслей и формирование чувств и эмоций. Так, в ходе исследования студенты отметили, что колыбельные песни у них вызывают ощущения покоя и умиротворения, они испытали «потребность вернуться в счастливые времена детства», а песни военной тематики и марши – патриотические чувства, они почувствовали «бодрость и уверенность в собственных силах», испытали «чувства единения со своим народом». После прослушивания студентам ставится задача передать чувства и эмоции, которые они испытали, в пластическом выражении. Данные студенческие этюды позволяют сделать вывод о том, что слияние музыки и выразительного движения тела оказывает сильное эмоциональное воздействие на чувства людей.

Роль *воспитательной функции* - формирование целостной личности. Учёными доказано, что искусство комплексно влияет на развитие личности человека, формируя строй его мыслей и чувств. В отличие от искусства, другие формы общественного сознания воздействуют на формирование отдельных систем личности: философия – на мировоззрение,

мораль – на нравственные нормы, политика – на общественные взгляды, наука в содружестве с практикой готовит из молодого человека специалиста конкретной области профессиональной деятельности. По мнению Н.И. Козлова, пластическая выразительность понимается как «комплекс специальных навыков и умений артиста, способствующих художественному воплощению образа вокального номера. В авторской редакции пластическая выразительность является следствием внутренней смысловой необходимости исполнителя, заключающей в себе содержательность, психологическую наполненность, строгую отобранность и чёткость пластического рисунка психофизических процессов артиста. Именно пластическая выразительность в системе «актёр – зритель» несёт в себе воспитательную и художественную функцию» [5, с. 11].

Преобразующая функция реализуется непосредственно в деятельности человека. Преобразования, изменения – её цель. Деятельностный подход в хореографическом искусстве проявляется в том, что:

- танцевальное произведение воздействует на личность не только эстетически, но и идейно;
- происходят различные преобразования в обществе посредством включения людей в ценностно ориентированную деятельность;
- творческий процесс с опорой на действительность и воображаемые образы обязательно ведёт к преобразованиям;
- осуществляется преобразующая деятельность от исходного материала к созданию нового художественного образа. В хореографии создание танца возможно только с использованием пластики тела.

Следовательно, деятельность в хореографическом искусстве приводит к любым преобразованиям посредством пластики тела с обязательным воздействием на восприятие личностью художественного образа. При этом «пластика – не самоцель, а выражение содержания художественного образа музыкального произведения. Внутренним стержнем действенной пластики является драматургическое развитие содержания музыкального произведения, и на этой основе выстраивается логика пластического решения художественного образа концертного номера» [5, с. 8].

Эстетическая функция в хореографическом искусстве реализуется в процессе формирования творческих способностей и ценностных ориентаций личности. Эстетическая функция способствует:

- формированию эстетических потребностей и вкусов человека в системе его ценностных ориентаций;

- мотивации творческой деятельности человека, развитию творческого потенциала личности.

Таким образом, хореографическое искусство в процессе воспитания будущего вокалиста играет неоспоримую роль. Оно включает в себя познание и развитие, эстетическое преобразование, творческую деятельность, организует коммуникации, создаёт художественный образ и транслирует идеи, чувства и мысли, воздействуя на личность. Следовательно, хореографическое искусство является полифункциональным. Оно не только соединяет в себе художественные средства выразительности различных видов искусств, но и формулирует многоаспектную цель воспитания и развития личности.

Кроме того, хореография обладает собственной спецификой обучения и воспитания пластической выразительности вокалиста – «совокупности специальных двигательных умений, навыков, психофизических качеств артиста, способствующих художественному воплощению на сцене образа вокально-эстрадного произведения» [6, с. 181]. В программу обучения будущего артиста средствами сценического движения включено воспитание таких важных для вокалиста качеств, как память, внимание, воля, выносливость, гибкость, скорость.

С позиций деятельностного подхода, *воля* представляется активным средством преобразования действительности. Танец, являясь продуктом творческой деятельности, своим результатом видит создание и трансляцию художественного образа. Данный процесс основывается на трудовой деятельности, включающей в себя организованное последовательное выполнение определённых пластических движений и композиций, подчинённых идее, рисунку, образу с заданной эмоциональностью. Выполнение любых пластических элементов вокального номера связано с огромной подготовительной работой, серьёзными физическими усилиями и большим эмоциональным напряжением. Развитие волевой сферы позволяет артисту преодолеть эти и другие трудности. Именно воля, умение идти к своей цели несмотря ни на что является гарантом точного выполнения задач, обеспечивает создание задуманного художественного образа песни и его трансляцию в точной танцевальной пластике, но эксклюзивной по форме выражения и индивидуальной подаче.

Следовательно, личность исполнителя всегда вносит в пластическое движение собственное эмоциональное отражение образа.

Эффективность данного акта обеспечивается не только волевыми качествами студента, но также требует концентрации его *внимания*. Во время занятий сцендвижением у студентов формируется способность либо непроизвольно, либо осознанно концентрировать внимание на самом значимом объекте в конкретный момент хореографической деятельности.

Для этого проводится работа по формированию у студентов полноценного целенаправленного внимания, которое будет способствовать самоконтролю физического поведения исполнителя в процессе отработки танцевальной техники [7, с. 17].

Процесс обучения сценическому движению в этом отношении последователен: сначала развивается внимание к движению собственного тела, затем внимание к перемещению в пространстве сцены и, наконец, к взаимодействию с партнерами.

Рассмотрим элементы развития внимания на разных этапах урока сцендвижения.

На первом этапе урока, в экзерсисе, происходит процесс привлечения внимания к движениям своего тела и оттачивание их в деталях.

При исполнении экзерсиса на середине происходит развитие внимания к сценическому пространству и передвижению в нём.

В танцевальных этюдах или законченных номерах внимание оттачивается в процессе взаимодействия с партнерами.

Для исполнительского мастерства важно иметь развитое многоплоскостное внимание. Ему способствует умение переключаться с одного объекта на другой. В педагогике хореографии такими объектами являются изучение музыки и совершенствование на ее основе техники сценического движения, освоение графики танца, сложность которой обусловлена невербальным общением, частыми перемещениями либо сменой партнёров.

Без хорошо развитой *памяти* артистическая деятельность невозможна. Её специфика состоит в разнообразии видов. Особую роль в развитии профессиональной компетентности вокалиста играет двигательная память, которая связана с воспроизводством механического движения и благотворно влияет на развитие других видов памяти, сопряжённых в вокальном номере.

Повышение уровня памяти способствует развитию у студентов продуктивности на занятиях по сцендвижению и влияет на улучшение памяти двигательной, что приводит к лучшему запоминанию комбинаций. Опыт показывает, что развитая память помогает студенту быстро и эффективно реагировать на всевозможные хореографические задачи.

Задача вокалиста во время исполнения номера - приложить максимальные усилия, чтобы каждое *па* было ярким, выразительным, точным и экспрессивным. Поэтому представляется особенно важным воспитывать *выносливость*, которая отражает общий уровень работоспособности студента.

Одним из средств музыкальной выразительности в сценическом искусстве является *гибкость*, которая вносит в движения определённые нюансы и придаёт им особый колорит.

Педагоги-хореографы рассматривают гибкость как «морффункциональное» качество опорно-двигательного аппарата человека, определяющее границы движений различных

элементов тела, проявляющееся в активной и пассивной формах.

Если при самостоятельном выполнении упражнений студент выполняет движения с заданной величиной амплитуды благодаря собственным мышечным усилиям, то такая форма гибкости называется активной.

Если такие движения с заданной амплитудой выполняются под воздействием внешних сил, то такая форма гибкости называется пассивной. Именно в пассивных формах упражнений на гибкость достигается большая амплитуда движений.

Многолетние наблюдения показали, что общая гибкость обеспечивается подвижностью всех суставов тела, благодаря чему студент может выполнять движения с увеличенной амплитудой. Предельная же подвижность отдельных суставов, в отличие от общей подвижности, обеспечивает эффективное выполнение отдельных па и прекрасно подходит для хореографической деятельности.

На занятиях по сцендвижению гибкость развивается с помощью упражнений на разогрев и растяжку мышц и связок в классическом, народно-сценическом и партерном экзерсисе.

В процессе воспитания гибкости необходимо учитывать возрастные особенности студентов. В результате многолетних исследований физиологи пришли к выводам, что развитие гибкости напрямую зависит от возраста человека. Поэтому её воспитанием рекомендуют заниматься с детских лет. Так, с ростом человека до 13-14 лет увеличивается и его тело, поэтому мышечно-связочный аппарат эластичен и растяжим, поэтому в этот период развития происходит относительная стабилизация гибкости, которая к 16-17 годам завершается, к 18-20 годам происходит постепенная остановка развития, намечается тенденция к его снижению. Преподаватели встречаются с серьёзными трудностями: ведь многие студенты-вокалисты не занимались спортом, хореографией, их тело не обладает необходимой гибкостью. Однако если не тренировать мышечно-связочный аппарат, то данное качество трудно будет реализовывать в постановке эстрадного номера.

Немаловажным фактором в воспитании хореографией является развитие скоростных способностей у будущих вокалистов. Скорость на занятиях по сцендвижению развивается постепенно из года в год за счет увеличения музыкального темпа.

Однако при выполнении движения студент испытывает определённые проблемы, которые необходимо учитывать. Одной из ведущих является ритмически точное исполнение движений. Данная проблема объясняется с точки зрения физики: исполнитель сначала слышит удар ритма, мозг подаёт сигнал к действию, и только потом исполнитель начинает движение. Следовательно, между сигналом к началу движения и самим движением есть время, хоть и минимальное. Задача обучения сцендвижению состоит в том, чтобы научиться

чувствовать музыкальный размер и предвосхищать предстоящий удар ритма и приготовить тело к необходимому движению с учётом такта, затакта, сильной и слабой долей. Данное умение «проявляется как способность точно и быстро выполнить необходимые действия с учетом всех изменений в сценических ситуациях». Уровень его развития «определяется оптимальным проявлением всех физических качеств, в особенности быстроты реакции, гибкости, частных форм координационных способностей (рече-двигательной и вокально-двигательной координации)» [8, с. 837].

Выводы

Таким образом, мы пришли к некоторым выводам.

1. Воспитание – важнейшая задача профессиональной подготовки будущих вокалистов, которая имеет полифункциональную основу. Его многоаспектность обеспечивается реализацией таких функций хореографического искусства, как познавательная, художественная, коммуникативная, воздействия на адресата, воспитательная, преобразующая, эстетическая.

2. Качество воспитания будущих вокалистов на занятиях по сцендвижению зависит от системной работы по развитию памяти, внимания, воли, выносливости, гибкости и скорости, так необходимых для яркого и образного вокального номера.

3. Вокалисту необходимы систематические занятия танцами, которые полезны для физического развития.

4. В процессе освоения программы по сцендвижению у студентов зафиксировано улучшение осанки, коррекция некоторых физических недостатков (выпрямляется осанка, походка становится увереннее, появляется апломб), укрепление мышечно-связочного аппарата, суставы становятся подвижными, движения – пластичными и выразительными.

5. В ходе опроса ребята отметили, что у них появилась лёгкость в движениях, а координация заметно улучшилась.

Такой результат возможен при определённых усилиях и удовлетворяет потребность студентов в положительных эмоциональных переживаниях и эстетических впечатлениях.

Список литературы

1. Выготский Л.С. Психология искусства. М.: АСТ, 2019. 480 с.
2. Акинина Л.Н. Танец для вокалистов (основные моменты преподавания хореографии на кафедре сольного пения и кафедре музыкального театра нижегородской государственной консерватории имени м. И. Глинки) // Профессиональная подготовка специалистов в системе

художественного образования / Под редакцией Л.И. Бушуевой. БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии, 2018. С.184-191.

3. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Директмедиа Паблишинг, 2007. 354 с.

4. Кроче Б. Антология сочинений по философии: История. Экономика. Право. Этика. Поэзия / Пер., сост. и коммент. С. Мальцевой. СПб.: Пневма, 1999. 469 с.

5. Козлов Н.И. Пластическая культура в создании художественного образа вокального произведения на современной эстраде: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. Санкт-Петербург, 2013. 23 с.

6. Урюпина О.И. «Пластическая выразительность» эстрадного вокалиста // *Фундаментальная и прикладная наука: новые вызовы и прорывы: сборник статей Международной научно-практической конференции*, 2020. С. 178-182.

7. Громов Ю.И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. 2-е изд., испр. СПб.: Планета музыки: Лань, 2011. 250 с.

8. Глухова Т.В. Содержание работы над развитием пластической выразительности исполнения вокального произведения в классе сольного пения в ВУЗе: сборник научных статей по материалам X Всероссийской научно-практической конференции. Издательство: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева). 2017. С. 833-838.