

МБОУ «Гимназия № 11 им.С.П.Дягилева»

Сфера и роль практического знакомства гимназистов с классическим балетным наследием на творческой площадке гимназии:
из опыта деятельности студии «Вдохновение»
в Гимназии №11 им. С.П. Дягилева»

Автор: преподаватель высшей квалификационной категории,
педагог дополнительного образования,
художественный руководитель хореографической студии «Вдохновение»
Павленко Н.Ю.

Пермь

Аннотация: В статье рассматривается роль художественного творчества в личностном развитии, культурной социализации современных детей и подростков. Представлен опыт реализации уникальных проектов на творческой площадке гимназии.

Abstract: The role of artistic expression and creativity at personal change and cultural socialisation of children and young persons is considered in the article. Experience with unique projects at the creative stage of the Gymnasium of S.P. is Diaghilev is introduced.

Ключевые слова: культура, искусство, художественный диалог, художественный язык, художественное творчество, хореографическая студия, классический балетный репертуар.

Keywords: culture, art, artistic dialogue, artistic language, artistic creativity, choreographic studio, classical ballet repertoire.

Современная парадигма образования требует систематизации основных культурологических аспектов гуманитарных дисциплин, способствующих воспитанию человека культуры - свободной, гуманной, духовной, творческой личности, - объектом которых является духовная сфера личности, предметом – процесс передачи ценностей культуры следующим поколениям, а целью – духовная свобода, вне которой невозможно осмысление движения в культуре.

Что касается философии современного образования, то преобладающей линией в ней является аффективно-эмоционально-волевая (личностная), ориентированная на социальное развитие, что предполагает развитие личности в диалогическом взаимодействии с социокультурным пространством.

В соответствии с научной абстракцией культура – это все, что создает, копит и транслирует человечество, его духовная и материальная продукция, способы восприятия, понимания, использования, преобразования и создания ее, способы саморазвития и научения, способы и нормы поведения и общения.

Общеизвестно, что специфической формой культуры является искусство, где любая идея вне зависимости от своего содержания выражается через художественный образ и посредством художественных средств. Именно за счет этого искусство оказывается специфической деятельностью, отличной от других форм культурной деятельности.

Сегодня невозможно однозначно ответить на вопрос, для чего человеку нужно искусство. И получается, что искусство способно удовлетворить весьма разнообразные интересы.

Единственным всеобщим критерием, определяющим специфику искусства как формы культуры, является то, что искусство, кем и где бы оно ни создавалось или воспринималось, создает особое пространство.

Все существующие границы, которые преодолевает человек до встречи с произведением искусства (будь то спектакль, картина, архитектурное сооружение или книга), призваны не только выделить художественную практику человека как отдельную от его повседневной деятельности, но и подготовить его к этому особому виду деятельности. Восприятие произведения искусства – это всегда диалог, а не коммуникация. Если в процессе коммуникации информация движется однонаправленно от автора к зрителю, а в диалоге обе стороны участвуют в обмене идеями.

Художественный диалог – отношения, возникающие между участниками в процессе художественного со-творчества и художественного восприятия, своеобразный диалог, в котором передается художественная информация. При этом произведение искусства становится посредником между автором, исполнителем и зрителем, одновременно являющимися соавторами.

Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева предоставляет своим учащимся уникальную возможность принять непосредственное участие в этом процессе художественного со-творчества, попробовав себя не только в качестве зрителей, но и в качестве исполнителей.

Уже больше 25-ти лет в гимназии существует хореографическая студия «Вдохновение». Репертуар студии разнообразен и включает в себя произведения разных жанров. Нам бы хотелось заострить внимание на уникальных проектах студии.

Одно из главных направлений работы студии – это разработка адаптированных версий классических хореографических полотен. Самым первым в репертуаре студии появился «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Затем были осуществлены постановки «Половецких плясок» Бородина, «Спящей Красавицы» Чайковского, «Петрушки» Стравинского, «Вальпургиевой Ночи» Гуно, балетных сцен из опер «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» Глинки.

Художественный совет гимназии и МО педагогов дополнительного образования напряженно обсуждал вопрос о необходимости появления обозначенного пласта репертуара, возникла проблема целесообразности постановок данного уровня и

характера в таком «балетном» городе, как наш, имеющем свои профессиональные хореографическое училище и театр оперы и балета.

Однако, осуществив небольшие опросы среди гимназистов, мы выяснили, что учащиеся, даже занимающиеся в хореографической студии, практически не знакомы с классическим балетным репертуаром, крайне редко посещают спектакли оперного театра и восприятие языка балетного искусства у них крайне затруднено. Проблема понимания языка является одной из самых важных, т.к. художественный образ, запечатленный в произведении, является как бы авторским высказыванием, предназначенным для зрителя. Именно художественная культура помогает человеку научиться понимать различные языки искусства. Накапливая опыт общения с искусством, человек постепенно овладевает языком цвета, линий, музыки, жестов и так далее, что помогает ему глубже воспринимать новые произведения искусства. Поэтому можно научиться музыкальному языку и языку абстрактной живописи, можно научиться процессу восприятия любого авторского языка. Овладевая художественными языками, человек выходит на путь взаимопонимания, а не отгораживания от других людей, а, следовательно, его бытие в культуре становится разнообразнее, а самореализация многограннее.

Опираясь на различные взгляды в педагогике искусства, коллектив преподавателей хореографической студии принял решение о необходимости включения в репертуар студии адаптированных классических образцов хореографического искусства.

Таким образом, приобщение учащихся к классическому балетному репертуару происходит путем их непосредственного включения в классический репертуар. Ученик, попадая в пространство существования искусства, вносит изменения в свои повседневные духовные и физические практики, что совершенно необходимо для освоения новых областей и уровней культуры, а, следовательно, для совершенствования личности. Человек, обладающий небольшим опытом общения с искусством, при столкновении с каким-то новым художественным языком начинает воспринимать произведение как своего противника. Неприятие чего-то неизвестного – естественная психологическая реакция. «Защищаясь» человек начинает «бороться» с произведением, занимая позицию «непонимания и нежелания понять». Кроме фактора неопытности зрителя есть еще и фактор привыкания к определенному художественному языку.

Наши обучающиеся, проникая в классический репертуар самым непосредственным образом, пропустив через себя сложный образный язык балета,

приобретают определенный опыт общения с искусством через процесс со-творчества, уже не стараясь «защищаться», и становятся более восприимчивы и к другим видам искусства. Так, например, появляется узнавание и позитивное отношение к классической музыке, живописи, звучат реплики «красиво, впечатляет», а не «пиликанье» и т.д.

Интересен опыт нашей гимназии, представленный в проектах «Ученик и Мастер» - совместных концертах творческих направлений гимназии и мастеров искусств нашего города. Ежегодно в течение уже нескольких лет гимназисты исполняют фрагменты из опер и балетов на одной сцене и вместе с известными артистами и музыкантами. Такое совместное творчество, как правило, становится не только хорошей школой профессионального мастерства, но и дает возможность учащимся ощутить себя в новом качестве – настоящего со-творца, а не просто «поиграть в театр», помогает выйти на новый уровень восприятия произведений.

Искусство, являясь уникальным способом реализации творческих способностей человека, наполняет бытие человека в культуре ценностью и смыслом. За счет разнообразия видов и жанров каждый может найти в искусстве то, что сделает его жизнь насыщеннее. Нужно только развивать способности, необходимые для общения с искусством, ведь оно может дать человеку ровно столько, сколько он способен «взять» - понять, пережить, прочувствовать. Искусство помогает не только найти прекрасное в окружающем мире и в самом себе, но и создать его, сотворить. Художественное творчество позволяет человеку максимально выразить себя, оставив в культуре прекрасный след.

В рамках художественной культуры человек овладевает различными приемами художественного общения. И одновременно у него формируются:

- потребность в художественном общении, своеобразная привычка, которая формирует мотив общения; желание выразить себя, создав какой-либо художественный объект с воплощенным в нем идеи или чувства, и таким образом зафиксировать себя в культуре. Оба этих мотива являются актуализирующими творческий потенциал, заложенный в каждой личности;

- коммуникативные навыки, которые основываются на овладении языками искусства: умении использовать язык в зависимости от жанра и вида искусства + понимание авторской мотивировки;

- гибкость сознания и художественная память;

- ценностно-смысловое отношение к произведению искусства;

- способность установить общность своего духовного мира и мира автора.

Таким образом, чем выше уровень художественной культуры, тем более личность оказывается способной к творческой и со-творческой деятельности, тем более становится открытой для диалогического контакта с миром другого человека, выраженного в художественном произведении, и тем более разнообразной становится жизнь человека.

Литература

1. Москаленко Л.В. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии «Культурологические аспекты гуманитарных дисциплин и их роль в гуманизации образования». – Краснодар, 2000
2. Торшилова Е.М. Проблема культурного развития личности в современной школе. Ежегодник Института художественного образования. Эстетическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы.– М., 2001
3. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001