

УДК 792.8

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ педагогике балета

Художественное образование: сколько оно стоит?

Николай Максимович Цискаридзе,

*ректор Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой,
народный артист России*

Жанна Исмаиловна Аюпова,

*первый проректор, художественный руководитель Академии
Русского балета имени А.Я. Вагановой, народная артистка России*

Лариса Ивановна Абызова,

*доцент кафедры балетоведения Академии Русского балета имени
А.Я. Вагановой, кандидат искусствоведения*

В этом году старейшая профессиональная балетная школа России, входящая и в число одной из старейших школ мира, — Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой — отметила 280-летний юбилей со дня своего основания. За столь долгий срок в этих стенах выработались законы и традиции преподавания.

• балет • педагогика балета • классический танец • Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой • Московская государственная академия хореографии

Обучение профессии артиста балета — путь долгий и весьма непростой, имеющий свою специфику. К методическим и творческим особенностям профессиональной подготовки артистов балета относятся:

«— непосредственная передача умений, знаний, опыта от поколения к поколению («из рук в руки — из ног в ноги», минуя материальные носители информации);

— функционирование хореографического училища (балетной академии) одновременно как учебного заведения и как театрального коллектива, единство собственно учебного процесса и практики;

— обязательное взаимодействие хореографического училища (академии) с профессиональной, «базовой» балетной труппой (театром): труппа большей частью состоит из выпускников данного учебного заведения, а большинство его педагогов — бывшие и нынешние артисты труппы; ориентация учебного процесса на стилевые особенности и репертуар труппы; возможность для учеников участвовать в профессиональных спектаклях с первых лет обучения»¹.

Методическими особенностями изучения классического танца можно считать наличие — при единой базе — в разных странах своих направлений, закреплённых под именами их создателей: А.Я. Вагановой, Э. Чекетти, Н.Г. Легата. В Америке почитается методика Дж. Баланчина, которая на самом деле является старой русской методикой Императорской школы балета, потому что Баланчин никогда не занимался системой образования. Он, понимая, что ему на пустом месте нужно создать труппу, прежде всего заботился о создании школы. Конечно же, всю систему обучения он выстраивал по тому образцу, который сам видел, когда учился в Петербурге на Театральной улице. И школа при коллективе Баланчина существует гораздо дольше, чем сам коллектив.

Учебная методическая литература очень важна, именно она формирует основные законы освоения дисциплины. Когда говорят порой, что нужно преподавать современный танец, ответ может быть только один: дайте программу точно такую же, какая есть в класси-

ческом танце. Нужно чётко знать, на каком году обучения должны быть пройдены определённые движения. Нужны критерии, чтобы в зависимости от программы и от способностей ученика можно было оценить его аналогично тому, как это делается в классическом танце.

На сегодняшний день главный базовый труд отечественной педагогики в области обучения классическому танцу — книга Агриппины Яковлевны Вагановой «Основы классического танца». Хотя она написана в 1934 году, на ней строится и держится весь фундамент педагогики классического танца. Именно поэтому мы в 2014 году сделали уникальное репринтное издание первого выпуска этой книги, выражая тем самым не только дань уважения к человеку, чьё имя носит наша Школа², но и преследуя чисто практическую цель, — чтобы тираж пополнил библиотеки наших педагогов и студентов.

Отметим, однако, что Ваганова даёт очень приблизительный порядок исполнения движений. В её книге отсутствует последовательность преподавания по классам — в каком классе должны преподаваться какие движения. Агриппина Яковлевна не ставила это своей целью. Её целью было создание работы об основах классического танца, именно это Ваганова и закрепила в названии книги.

Позднее на основе книги Вагановой было создано немало трудов и в Петербурге, и в Москве видными деятелями хореографии, которые разрабатывали методические планы более подробно, более скрупулёзно для разных классов, для девочек и мальчиков. Были работы, посвящённые конкретным вопросам. Например, педагог

¹ Илларионов Б., Майнице В. Профессиональное балетное образование в России: петербургская и московская традиции / История художественного образования в России. Вып. I-II. — СПб.: Композитор, 2007. — С. 126.

² По вековой сложившейся традиции, вне зависимости от того, как официально именуют старейшее учебное заведение на улице Зодчего Росси — училищем или академией — его называют Школой и пишут всегда с прописной буквы.

Московской государственной академии хореографии Пётр Антонович Пестов, воспитавший целую плеяду выдающихся танцовщиков, среди которых Александр Богатырёв, Вячеслав Гордеев, Валерий Анисимов, Александр Ветров, Николай Цискаридзе, Владимир Малатов, свой первый труд написал о заносках в разделе аллегро («Аллегро в классическом танце. Раздел заносок»), а затем уже учебник «Уроки классического танца. 1 курс», включающий в свой состав сорок уроков классического танца³.

Одна из самых серьёзных проблем в хореографическом образовании заключается в том, что искусство это старинное и нововведениям поддаётся с трудом. Мы не можем модернизироваться. К сожалению, в последнее время в мире наблюдается большое количество шарлатанов, заявляющих, что балетом можно профессионально заниматься с шести и даже с трёх лет. Но век высоких скоростей и Интернета не повлиял на человеческий организм. Как бы мы того ни хотели, снизить возраст детей для начала занятий классическим танцем не получится. Самый эффективный возраст для этого — десять лет, потому что тогда начинается формироваться костяк. Мышца формируется определённое количество времени, она видоизменяется с ростом ребёнка, и по-другому не будет никогда. Как бы мы ни хотели, хрящи, связки, мышцы должны вырасти и окрепнуть, а после того, как это произойдёт, они должны заново обрести форму.

Если же девочек раньше ставят на пальцы, заставляют делать сложнейшие элементы, их возможности сильно ограничиваются, они деформируют свои суставы и связки, и в дальнейшем, кроме большого количества болячек и травм, их ничего хорошего ждать не будет.

Однако нынешние стандарты, нынешние требования зачастую ставят нас в трудные усло-

³ См.: Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. Л.-М., 1964. — 208 с.; Базарова Н. Классический танец. — Л., 1975. — 183 с.; Ивановский Н. Бальный танец 16—19 веков. — Л.-М., 1948. — 216 с.; Костровицкая В. Методика связующих движений. М., 1962. — 54 с.; Костровицкая В. 100 уроков классического танца. — Л., 1972. — 140 с.; Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца. — Л., 1968. — 264 с.; Серебрянников Н. Поддержка в дуэтом танце. — Л., 1969. — 134 с.

вия, поскольку мы должны научить нашей старинной профессии за совершенно другое — меньшее! — количество часов. Добавляются дисциплины, которые на самом деле не несут никакой смысловой нагрузки. Педагогам приходится оформлять огромное количество бумаг, оправдывать, почему они занимаются своим любимым и нужным делом.

Конечно, мы учитываем новые реалии. Агриппина Яковлевна Баганова в 1934 году в предисловии к своей книге сетовала, что артисты танцуют в месяц по 12—14 спектаклей, и это очень большая нагрузка, которую человеческий организм подчас не может выдержать. А сегодня 12—14 спектаклей в месяц для рядового артиста балета Большого или Мариинского театра — просто пустой месяц. Придя в театр, наши выпускники танцуют больше 30 названий, спектакли идут практически каждый день, часто в день по два спектакля — двойники: утро-вечер, и так может быть несколько дней подряд. Это колоссальная нагрузка. Подчас танцовщики не только не успевают отдохнуть, но даже квалифицированно подготовиться к спектаклю. В советское время, когда ученики оканчивали школу и поступали в труппу, они начинали выходить на сцену только с сентября, с нового сезона. Сейчас же дети оканчивают школу в июне, а в июле уже танцуют. Их сразу берут на работу и ставят в спектакли. Этого никогда не было в советской системе, где сперва обучали, долго репетировали и лишь затем выпускали на сцену.

Другая из существующих проблем связана с качеством поступающих детей. Мы берём определённый процент ребят, заведомо не очень способных. Нынешнее поколение не может похвастаться хорошим здоровьем. Дети меньше двигаются в детстве, они сидят за компьютерами, а не бегают во дворе, не скачут через скакалку, не гоняют мяч — такая физическая подготовка в прошлые годы

положительно влияла на развитие координации, осанку. Кроме того, они пассивные, нет в них жизненной детской энергии. Мы берём большее количество детей, чем хотелось бы, а потому в их числе и появляются не слишком способные. Много зависит от головы. Если данные скромные, но голова хорошая, то успехи в дальнейшем возможны. Об этом говорил на заре становления балета как жанра Жан-Жорж Новерр: «Если природные недостатки <...> устранить невозможно, ... следует тут же, раз и навсегда, отказаться от лелеемой мечты служить удовольствием публики. Если же недостатки эти могут быть исправлены с помощью прилежания, непрерывных упражнений, а также советов и наставлений умного, просвещённого учителя, не следует пренебрегать ни одним из средств, могущих способствовать устранению этих недостатков»⁴. Если же не хватает внимания и понимания, то тут успехов ждать нельзя, и детей приходится отчислять. Отчисляем и девочек, если фигура у них меняется, а они не справляются с трудной необходимостью держать себя в форме.

С другой стороны, в последние годы в Академию часто приходят поступать дети, которые занимались в каких-то коллективах, выступали на достаточно сложном уровне. Это оказывает своё влияние. Раньше в балете «Щелкунчик», который идёт с 1934 года, маленькую Машу и па де трау исполняли учащиеся третьего класса. Если вдруг появлялась девочка, которая могла во втором классе станцевать маленькую Машу, она объявлялась вундеркиндом. Сейчас маленькую Машу обычно танцует первоклассница. Па де трау, которое танцевали третьеклассники, а чаще всего четырёхклассники, сейчас танцует второй класс, иногда первый. Когда-то репертуар главных театров страны — Большого и Мариинского — состоял из спектаклей жанра драмбалета или больших парадных классических балетов. Теперь же в обиход

⁴ Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. — Л.-М.: Искусство, 1965. — С. 204.

вошли спектакли западные — Баланчина, Ноймайера, Аштона, Форсайта и других. Участие детей в этих спектаклях часто подразумевает исполнение в очень раннем возрасте тех элементов, которые по программе классического танца должны были изучаться гораздо позднее.

Всё это привело к тому, что программа классического танца потребовала изменений. В Академии Русского балета ещё недавно действовала программа преподавания классического танца, составленная в 1980-е годы. Пришедший на пост ректора пять лет назад Н.М. Цискаридзе инициировал и возглавил разработку новой рабочей программы⁵. Это ни в коем случае нельзя расценивать как ломку традиций. Сама А.Я. Ваганова заявляла: «Необходимо указать, что и самые методы преподавания в школе, не отрываясь от своего классического прошлого, претерпевают постоянные изменения. Я, лично, постоянно ввожу новые рас, новые движения, подготовляющие артисток в классе совершенствования и школьную молодёжь к работе, в соответствии с намечающимися постановками»⁶. И, подчёркивая огромную роль урока классического танца, А.Я. Ваганова констатировала: «Если мы имеем в настоящее время русскую школу, завоевавшую первое место во всём мире, сравнения с которой остальные не выдер-

⁵ См.: Классический танец: Рабочая программа дисциплины по специальности 52.02.01 Искусство балета / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой; Н.М. Цискаридзе, Ж.И. Аюпова, М.А. Васильева и др.; отв. ред. Л.А. Меньшиков. — СПб., 2016. — 60 с.; Классический танец: Рабочая программа дисциплины по специальности 52.02.01 Искусство балета / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой; Н.М. Цискаридзе, Ж.И. Аюпова, М.А. Васильева и др.; отв. ред. Л.А. Меньшиков. — СПб., 2017. — 60 с.; Классический танец: Рабочая программа дисциплины по специальности 52.02.01 Искусство балета / Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой; Н.М. Цискаридзе, Ж.И. Аюпова, М.А. Васильева и др.; отв. ред. Л.А. Меньшиков. СПб., 2018. — 60 с.

⁶ Ваганова А. Статьи. Воспоминания, Материалы: Сб. статей. — Л.; М.: Искусство, 1958. — С. 65.

живают, то этим мы обязаны классическому экзерсису — это фундамент, на котором она строилась»⁷.

Ещё один очень важный и значительный фактор в изучении классического танца: момент надевания пальцевых туфель у девочек. Сегодня изменилась и пальцевая техника. Увеличилось количество вращений в разных спектаклях, изменился сам балетный туфель. Если раньше у нас девочки занимались в туфлях, которые были проклеены, основная жёсткая часть была изготовлена из жёсткого картона, то сейчас в основном всё делается из силикона, пластмассовых материалов. Сам касок тоже изменился. Нам необходимо научить детей как можно раньше пользоваться своей стопой, приучить её. Так как все женские танцы в больших спектаклях классического наследия или современных балетах западных хореографов Ролана Пети, Джорджа Баланчина, Сергея Лифаря и других идут в пальцевых туфлях, то это нужно обязательно учитывать. Мы долго об этом думали. Последние три года в Академии урок у девочек в классе делился на 4 части: первая часть — станок, вторая — середина, третья — прыжки и четвёртая — пальцевые туфли. Мы ввели на первом и втором курсе сразу после середины большое адажио, которое всегда должно делаться в пальцевых туфлях. И прыжки обязательно в жёсткой обуви, потому что на сцене они делаются исключительно так. На третьем курсе жёсткая обувь — сразу после станка, и вся середина зала, и батман тандю, и маленькое адажио.

Опыт театра XXI века диктует абсолютно другую концентрацию и другую систему подготовки к спектаклям. Все приходят в труппу из разных школ, кордебалет у нас не такой, какой был раньше, об едином дыхании говорить не приходится. Повсеместно исчез балетный класс, задачей которого было усовершенствование мастерства солистов. Времени репетировать нет, всё происходит очень быстро. Ни в одном театре не могут позволить себе репетировать, готовить роль год, потом её показать и ещё год дорабатывать. Сейчас, если артист не приготовил роль за две недели,

не вышел и станцевал, больше такого шанса ему не дадут.

Поскольку в театре доучивать нет времени, ученики всё должны получить в Школе. О том, что программа оказалась успешной, свидетельствует тот факт, что все выпускники последних лет, а особенно выпускницы, становятся моментально задействованы в репертуаре театров и моментально получают сольные партии и ведущие роли. Если бы у них не было такой подготовки в Школе, то, конечно, они не смогли бы так интенсивно войти в репертуар и уже в первые месяцы появляться на афише в новой и новой роли. Это заслуга исключительно педагогов нашей Школы, потому что дети, попадая во взрослый коллектив и становясь артистами, перестают быть детьми, перестают жить в атмосфере, когда о них постоянно заботились педагоги.

Нам повезло: все педагоги Школы — профессионалы с большим опытом. Но их всё равно не хватает. Можно согласиться с Ж.-Ж. Новерром, два с лишним века назад печалившимся: «Будь у нас больше хороших учителей, возможно, и хорошие ученики встречались бы почаще»⁸. Мало утешает тот факт, что в других училищах квалифицированных педагогов ещё меньше и общий уровень упал.

К педагогу балета особые требования. Человек может всё понимать, быть профессионалом, хорошим методистом, уметь прекрасно показывать, как правильно делать то или иное движение, но имеющихся знаний мало. Нужно ещё заставить детей сделать. Успех зависит от того, как составлен урок, от личностных качеств учителя. Чтобы справиться с этой проблемой, проводятся методические совещания, руководители Школы

⁷ Ваганова А. Статьи. Воспоминания, Материалы: Сб. статей. — Л.; М.: Искусство, 1958. — С. 69.

⁸ Новерр Ж.-Ж. Письма о танце и балетах. — Л.-М.: Искусство, 1965. — С. 205.

ходят по классам, чтобы знать, как строится урок у каждого педагога и какие нужно предпринять меры для того, чтобы все дети были выучены одинаково.

На педагогическом факультете Академии педагогов готовят в бакалавриате и магистратуре. «Основная образовательная программа высшего образования — программа бакалавриата (далее — ООП) по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» (профиль подготовки «Педагогика балета»), реализуемая в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее — Академия), сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 071200 «Хореографическое искусство»⁹. «Основная образовательная программа высшего образования — программа магистратуры (далее — ООП) по направлению подготовки 53.04.05 «Искусство» (профиль подготовки Педагогика хореографии), реализуемая в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой (далее — Академия), сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 070100 «Искусство». Академия рекомендует при поступлении иметь стаж практической сценической работы не менее 8 лет. Однако это только рекомендации, а потому зачастую приходят

⁹ Основная образовательная программа высшего образования — программа бакалавриата по направлению подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство. Профиль подготовки: Педагогика балета. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Нормативный срок освоения программы: 4 года. Форма обучения — очная. Министерство культуры РФ, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. — СПб., 2015. — С. 3.

люди, не имеющие представления о требованиях в театре, не знающие классический репертуар, который является нашим основным направлением. Педагоги и методисты Академии очень опытные специалисты, но если у студентов нет достаточного общего уровня культуры, нет понимания задач исполнительского факультета, то уровень подготовки таких выпускников не может быть высоким¹⁰.

Молодым педагогам в Академии дают младшие классы. Но учить маленьких детей не легче, не проще. Это большая работа. Основы классического танца закладываются в начале обучения. Педагоги должны затрачивать много сил и времени, ползать в ногах, выворачивая ступни, делать осанку, выправлять руки. А дети нынче невнимательные, информацию воспринимают и запоминают плохо. Процесс и обучения детей, и становления нового педагога не быстрый.

Рассмотрев ряд проблем педагогики балета, мы можем заключить, что проблемы эти в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой неизменно преодолеваются. Успех наших воспитанников, их востребованность на самых престижных театральных сценах подтверждают лидирующее положение отечественной системы профессионального балетного образования, не имеющего аналогов ни в одной другой стране мира. **НО**

¹⁰ Основная образовательная программа высшего образования — программа магистратуры по направлению подготовки 53.04.05 Искусство. Профиль подготовки: Педагогика хореографии. Квалификация (степень) выпускника: магистр. Нормативный срок освоения программы: 3 года. Форма обучения — очная. Министерство культуры РФ, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. — СПб., 2015. — С. 3.

Some Questions Of The Classical Ballet Teaching

Nikolay M. Tsiskaridze, rector of the Vaganova Academy of Russian ballet, people's artist of Russia

Zhanna I. Ayupova, first Pro-rector, artistic Director of the Vaganova Academy of Russian ballet, people's artist of Russia

Larisa I. Abyzova, associate Professor of the Department of ballet studies, Vaganova Academy of Russian ballet, candidate of art history

Abstract. *The article is dedicated to the problems of the Classical Dance Teaching up-to-date — the main mean of expression in the modern ballet theatre. There are recommendations for the practical application of the experience of the Classical Dance Teaching from two main Russian Ballet educational institutions — the Vaganova Ballet Academy and the Moscow State Academy of Choreography (Bolshoi Ballet Academy).*

Keywords: *Ballet, Classical Ballet Teaching, Classical Dance, Vaganova Ballet Academy, Moscow State Academy of Choreography (Bolshoi Ballet Academy).*

References:

1. Vaganova A. Osnovy klassicheskogo tanca. OGIZ-GIHL. L., 1934. — 192 s.
2. Vaganova A. Osnovy klassicheskogo tanca. OGIZ-GIHL. L., 1934. Reprintnoe pereizdanie 2014. — 194 s.
3. Vaganova A. Stat'i. Vospominaniya, Materialy: Sb. statej. — L.; M.: Iskusstvo, 1958. — 344 s.
4. Illarionov B., Majniece V. Professional'noe baletnoe obrazovanie v Rossii: peterburgskaya i moskovskaya tradicii / Istoriya hudozhestvennogo obrazovaniya v Rossii. Vyp. I–II. SPb.: Kompozitor, 2007. S. 122–161.
5. Bazarova N., Mej V. Azbuka klassicheskogo tanca. L.-M., 1964. — 208 s.
6. Bazarova N. Klassicheskij tanec. L., 1975. — 183 s.
7. Ivanovskij N. Bal'nyitanec 16–19 vekov. L.–M., 1948. — 216 s.
8. Kostrovickaya V. Metodika svyazuyu shchihdvizhenij. M., 1962. — 54 s.
9. Kostrovickaya V. 100 urokov klassicheskogo tanca. L., 1972. — 140 s.
10. Kostrovickaya V., Pisarev A. Shkola klassicheskogo tanca. L., 1968. — 264 s.
11. Serebryannikov N. Podderzhka v duehtnomtance. L., 1969. — 134 s.
12. Pestov P. Allegro v klassicheskom tance. Razdelzanosok. — M.: MGHI, 1994. — 21 s.
13. Pestov P. Uroki klassicheskogo tanca. 1 kurs. — M.: VsyRossiya, 1999. — 428 s.
14. Klassicheskij tanec: Rabochaya programma discipliny po special'nosti 52.02.01 Iskusstvobaleta / Akade miya Russkogo baleta imeni A.YA. Vaganovoj; N.M. Ciskaridze, ZH.I. Ayupova, M.A. Vasil'evai dr.; otv. red. L.A. Men'shikov. SPb., 2016. — 60 s.
15. Klassicheskij tanec: Rabochaya programma discipliny po special'nosti 52.02.01 Iskusstvo baleta / Akade miya Russkogo baleta imeni A. YA. Vaganovoj; N.M. Ciskaridze, ZH.I. Ayupova, M.A. Vasil'eva i dr.; otv. red. L.A. Men'shikov. SPb., 2017. — 60 s.
16. Klassicheskijtanec: Rabochaya programma discipliny po special'nosti 52.02.01 Iskusstvo baleta / Akade miya Russkogo baleta imeni A. YA. Vaganovoj; N.M. Ciskaridze, ZH.I. Ayupova, M.A. Vasil'eva i dr.; otv. red. L.A. Men'shikov. SPb., 2018. — 60 s.
17. Osnovnaya obrazovatel'naya programma vysshego obrazovaniya — programma bakalavriataponapravleniyu podgotovki 52.03.01 Horeograficheskoe iskusstvo. Profil' podgotovki: Pedagogikabaleta. Kvalifikaciya (stepen') vypusknika: bakalavr. Normativnyjsrokosvoeniya programmy: 4 goda. Forma obucheniya — ochnaya. Ministerstvokul'tury RF, Akade miya Russkogo baleta imeni A.YA. Vaganovoj. SPb., 2015.
18. Osnovnaya obrazovatel'naya programma vysshego obrazovaniya — programma magistratury po napravleniyu podgotovki 53.04.05 Iskusstvo. Profil' podgotovki: Pedagogika horeografii. Kvalifikaciya (stepen') vypusknika: magistr. Normativnyj srokosvoeniya programmy: 3 goda. Forma obucheniya — ochnaya. Ministerstvokul'tury RF, Akade miya Russkogo baleta imeni A.YA. Vaganovoj. SPb., 2015.
19. Noverr ZH.-ZH. Pis'ma o tanceibaletah. L.-M.: Iskusstvo, 1965. — 376 s.