

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА: ОПЫТ РОССИЙСКИХ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ УЧИЛИЩ

Лукашов Дмитрий Романович

независимый исследователь, (г. Москва)

lukashov.1998@mail.ru

MODERN PEDAGOGICAL METHODS OF TEACHING IN THE FIELD OF CHOREOGRAPHIC ART: THE EXPERIENCE OF RUSSIAN CHOREOGRAPHIC SCHOOLS

D. Lukashov

Summary: The relevance of this study is due to the need to adapt the traditional system of choreographic education to modern requirements for training highly qualified specialists with a high level of performing skills, capable of creative interpretation in their professional activities. The purpose of the study is to systematize modern pedagogical methods of teaching choreographic art in Russian choreographic schools to determine the most effective methods of professional training of future ballet dancers. The theoretical foundations of pedagogy in the field of choreographic education in Russia are analyzed. Modern pedagogical methods used in Russian choreographic schools are presented. The effectiveness of various pedagogical methods in terms of developing performing skills is considered. It is concluded that the experience of Russian choreographic schools demonstrates the adaptability of the education system through the integration of innovative methods for developing performing arts in students.

Keywords: choreography, art, ballet, theater, Russian choreography, choreographic education system.

Аннотация: Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью адаптации традиционной системы хореографического образования к современным требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов с высоким уровнем исполнительского мастерства, способных к творческой интерпретации в своей профессиональной деятельности. Цель исследования состоит в систематизации современных педагогических приемов обучения хореографическому искусству в российских хореографических училищах для определения наиболее эффективных методов профессиональной подготовки будущих артистов балета. Проанализированы теоретические основы педагогики в области хореографического образования в России. Представлены современные педагогические приемы, используемые в российских хореографических училищах. Рассмотрена их эффективность различных педагогических приемов с точки зрения развития исполнительского мастерства. Сделан вывод о том, что опыт российских хореографических училищ демонстрирует адаптивность системы образования с помощью интеграции инновационных методик по развитию исполнительского искусства у обучающихся.

Ключевые слова: хореография, искусство, балет, театр, русская хореография, система хореографического образования.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающими требованиями к качеству профессиональной подготовки артистов балета и педагогов-хореографов в условиях динамично меняющегося социокультурного пространства. При этом хореографическое образование сталкивается с необходимостью интеграции инновационных подходов для развития исполнительского мастерства и творческой индивидуальности, критического мышления и способности к самообразованию у обучающихся.

Внедрение современных педагогических приемов в практику российских хореографических училищ является ответом на вызовы времени, связанные с интенсификацией образовательного процесса, необходимостью учета индивидуальных особенностей обучающихся и стремлением к формированию конкурентоспособных выпускников. На наш взгляд, анализ опыта ведущих таких российских хореографических училищ, как Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Московская

государственная академия хореографии и Пермское государственное хореографическое училище, позволяет выявить наиболее эффективные педагогические приемы и методы, способствующие повышению качества подготовки будущих артистов балета.

Анализ научной литературы показал, что в большинстве современных исследований, посвященных педагогическим приемам в области хореографического искусства, основное внимание уделяется изучению и адаптации мировых практик и разработке инновационных методик на базе компетентностного подхода [11]. В зарубежном научном дискурсе особое внимание уделяется вопросам развития творческого потенциала обучающихся, формированию устойчивой мотивации к личностному росту и самосовершенствованию для успеха будущей профессиональной деятельности.

При этом в работах таких исследователей, как С. Гросман, Г. Батсон, О. Лахав [16], Д. Риснер [17], Дж.М. Смит-

Отард [18] подчеркивается необходимость сочетания традиционных методов обучения с новыми приемами и методами развития творческой индивидуальности будущих артистов балета. Современные педагогические приемы, практикуемые в российских хореографических училищах, включают в себя активное применение мультимедийных технологий, проектную деятельность, исследовательскую работу, а также интеграцию элементов современного танца и других видов искусства в образовательный процесс.

Таким образом, систематизация опыта российских хореографических училищ по применению современных педагогических приемов обучения является актуальной и востребованной задачей, направленной на повышение эффективности профессиональной подготовки артистов балета и педагогов-хореографов, способных успешно конкурировать на международном уровне и вносить вклад в развитие российского хореографического искусства.

Сущность и основные направления подготовки в области хореографии в российских училищах, включая систему ключевых понятий, глубоко проанализированы в трудах таких ведущих теоретиков и методистов хореографического образования, как Н.И. Тарасов, А.Я. Ваганова, Ю.И. Слонимский и В.М. Гаевский. В исследованиях данных авторов подчеркивается историческая значимость традиций русского балета и необходимость адаптации образовательного процесса к актуальным требованиям хореографического искусства.

Обзор научной литературы по изучаемой теме позволил выявить широкий спектр подходов в сфере подготовке профессиональных артистов балета. В частности, в исследованиях таких авторов, как Д. Риснер [17], Дж. М. Смит-Отард [18], посвященных внедрению инновационных технологий в хореографическое образование, отмечается значительный потенциал мультимедийных ресурсов, видеоанализа и интерактивных платформ для оптимизации процесса обучения. Например, использование видеозаписей занятий и репетиций, по мнению С. Гросмана, Г. Батсона, О. Лахава, способствует более детальному анализу движений студентами и их корректировке под контролем педагога [15, с. 161].

При этом целый ряд работ посвящен вопросам развития креативности и формированию индивидуального исполнительского стиля у студентов российских хореографических училищ. В трудах М. Жигер [14] и Т. Хоманн [16]

рассматриваются методы развития импровизационных навыков, стимулирования креативного мышления и формирования осознанного подхода к исполнению хореографических произведений. В работе А.Р. Юсупова подчеркивается важность создания благоприятной

образовательной среды, способствующей самовыражению и экспериментированию с хореографическим материалом [13, с. 325].

В то же время необходимость сохранения традиций классического танца в контексте современного хореографического образования анализируется в работах таких авторов, как М.Я. Чернушина [11], А.Ю. Шевченко [12] и др. В частности, Е.Е. Тебякина акцентирует внимание на необходимости сохранения методики преподавания классического танца, разработанной А.Я. Вагановой, в качестве фундамента профессиональной подготовки артистов балета [9, с. 39].

Некоторые проблемы психологической подготовки танцовщиков, например формирование устойчивой мотивации и преодоление стрессовых ситуаций при интенсивных физических и эмоциональных нагрузках, рассматриваются в исследованиях таких авторов, как Ж.Р. Айдарбек [1], Ж.А. Губанова, Н.А. Романов [3], В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко, С.В. Стручкова [4], А.А. Осинцева [6] и др.

Таким образом, анализ научной литературы по данной теме демонстрирует широкий спектр современных педагогических приемов, используемых в российских хореографических училищах, которые направлены на овладение техникой танца, развитие творческого потенциала, формирование индивидуального исполнительского стиля у будущих артистов балета.

Методология исследования базируется на комплексе взаимодополняющих методов, включающих: теоретический анализ научной литературы, посвященной методике хореографического образования, позволяющий выявить существующие подходы и определить проблемное поле исследования; формально-логический метод, обеспечивающий строгость и последовательность в процессе изучения материала; систематизацию, направленную на упорядочение и классификацию полученных данных; обобщение, позволяющее выявить общие закономерности и тенденции в исследуемой области; а также метод сопоставительного анализа, используемый для выявления сходств и различий между различными подходами и концепциями в хореографическом образовании.

В контексте динамично развивающегося социокультурного пространства Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой, Московская государственная академия хореографии и Пермское государственное хореографическое училище, будучи хранителями традиций и новаторами, активно внедряют современные педагогические приемы, направленные на оптимизацию образовательного процесса и раскрытие творческого потенциала будущих артистов балета. При этом, как показывает практика данных образовательных учреждений, интеграция инновационных методик в классическую систему обуче-

ния представляет собой сложную, многогранную задачу, требующую глубокого анализа и адаптации.

Одним из ключевых направлений модернизации педагогического процесса является применение интерактивных методов обучения. Например, применение таких мультимедийных технологий, как видеоанализ исполнения балетных партий выдающимися танцовщиками, позволяет визуализировать и детально изучить технику и выразительность хореографических приемов. Электронные образовательные ресурсы, в том числе интерактивные учебники и онлайн-платформы, обеспечивают доступ к обширной базе знаний и способствуют развитию самостоятельности студентов в условиях, например, вынужденного дистанционного обучения в 2020–2021 годах по причине карантина по поводу пандемии COVID-19 [12, с. 433]. По мнению А.Р. Юсупова, интеграция цифровых технологий в образовательный процесс способствует формированию у студентов навыков критического мышления и творческого подхода к профессиональному саморазвитию [13, с. 324].

Важным аспектом современной педагогической практики в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, в Московской государственной академии хореографии является индивидуальный подход к учебному процессу. Учет индивидуальных особенностей каждого студента позволяет выстраивать максимально комфортную траекторию обучения. Внедрение системы дифференцированного обучения с различными уровнями сложности заданий и индивидуальных консультаций, способствует повышению профессиональных качеств обучающихся. Индивидуальный подход к обучению позволяет не только раскрыть уникальный потенциал каждого танцовщика, но, что крайне важно, избежать целого ряда проблем: сценической зажатости, перетренированности, не достаточной устойчивости к стрессу [2].

В Московской государственной академии хореографии, например, наряду с традиционными формами контроля (экзамены и зачеты), активно применяются альтернативные методы оценки для выявления динамики развития творческих способностей обучающихся. В училище давно применяется практика создания портфолио, включающего видеозаписи выступлений, творческой работы и отзывов преподавателей, что позволяет оценить прогресс обучающегося в течение длительного периода времени. Как показывает практика Московской государственной академии хореографии, оценивание, основанное на четких и объективных критериях, обеспечивает прозрачность и справедливость оценки [5].

В Пермском государственном хореографическом училище реализуется персонализированный подход к образовательному процессу, подкрепленный активной

стратегией поиска талантов: например, в период с 2019 по 2022 годы эксперты училища осуществляли выездные «просмотровые туры» по городам России с целью выявления перспективных молодых дарований [8].

Данная практика стала неотъемлемой частью организационно-учебной стратегии училища, направленной на привлечение одаренной молодежи из различных регионов страны. Целью этих мероприятий является комплексная оценка потенциальных абитуриентов, включающая анализ физических данных, музыкальности и артистизма, в строгом соответствии с критериями, регламентированными Федеральными государственными образовательными стандартами в области искусств (ФГОС) [10]. Процедура просмотра включает в себя проведение открытых уроков, специализированных мастер-классов и индивидуальных консультаций, что позволяет объективно соответствие абитуриентов требованиям профессионального образования в сфере хореографии. Согласно статистическим данным, полученным в училище в период с 2019 по 2023 год, доля студентов из регионов, отобранных в рамках просмотровых туров, демонстрирует значительный рост и составляет 15% от общего числа обучающихся [7]. Помимо основной задачи по выявлению талантливых детей, просмотровые туры выполняют важную просветительскую функцию. Представители училища организуют встречи с преподавателями региональных хореографических школ и студий, осуществляя обмен опытом и передовыми методиками обучения [7].

Суммируя все сказанное можно следующим образом систематизировать приемы обучения, применяемые в современных российских хореографических училищах (таблица 1).

Таким образом, текущий педагогический и организационный опыт российских хореографических училищ демонстрирует успешную интеграцию традиций и инноваций, направленных на подготовку высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в области хореографического искусства.

Выводы

По итогу проведенного исследования можно констатировать, что опыт российских хореографических училищ в контексте современных педагогических приемов обучения демонстрирует нацеленность на формирование у будущих артистов балета критического мышления, самостоятельности и творческой инициативы. При этом в Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, Московской государственной академии хореографии и в Пермском государственном хореографическом училище внедряются здоровьесберегающие технологии с

Таблица 1

Педагогические приемы обучения будущих артистов балета в российских хореографических училищах.

№ п/п	Наименование приема	Описание педагогического приема
Приемы начального этапа обучения		
1	Показ и имитация	Демонстрация педагогом элемента или движения с последующим его воспроизведением учащимися. Является базовым приемом, лежащим в основе освоения первоначальных хореографических навыков. Позволяет сформировать первичное представление о движении, развить наблюдательность и координацию.
2	Словесное объяснение и описание	Подробное объяснение техники выполнения движения, его структуры, динамики и выразительности. Включает использование образных сравнений и метафор. Данный прием способствует пониманию студентами логики и принципов хореографического движения, развивает аналитическое мышление.
3	Музыкальное сопровождение и ритмизация:	Использование музыки для сопровождения и синхронизации движений, подчеркивания ритмического рисунка и создания эмоционального настроения. Прием позволяет развить музыкальность, чувство ритма, координацию движений и способность к выражению эмоций через танец.
4	Игровые упражнения	Использование игр и упражнений, направленных на развитие координации, гибкости, силы и выносливости. Прием создает положительную мотивацию к обучению, развивает творческое мышление и способствует раскрепощению.
5	Проблемное обучение	Создание проблемных ситуаций, требующих от учащихся самостоятельного поиска решений и применения знаний. Прием способствует развитию критического мышления, инициативности и способности к самостоятельному обучению.
Приемы углубленного изучения хореографии		
6	Анализ движения и его структуры	Разбор сложного движения на составляющие элементы, изучение их взаимосвязи и роли в общей структуре танца. Прием позволяет углубить понимание техники выполнения движения, оптимизировать его исполнение и избежать ошибок.
7	Использование видеоматериалов и образцов исполнения	Просмотр видеозаписей профессиональных танцоров и балетных спектаклей для изучения техники, стиля и выразительности исполнения. Прием расширяет кругозор учащихся, предоставляет наглядные примеры мастерства и вдохновляет на совершенствование.
8	Самостоятельная работа и рефлексия	Выполнение упражнений и танцевальных комбинаций самостоятельно, с последующим анализом и самооценкой результатов. Прием развивает ответственность, самодисциплину и способность к самосовершенствованию.
9	Работа в парах и группах	Выполнение упражнений и танцевальных комбинаций в парах или группах, требующее взаимодействия и партнерства. С помощью приема развиваются коммуникативные навыки, чувство ансамбля и умение адаптироваться к различным условиям.
10	Проектная работа	Реализация творческих проектов, связанных с хореографией (постановка танцевального номера, создание остоума или написание исследовательского реферата). Прием развивает творческие способности, инициативность и умение применять знания на практике.
Приемы развития творческих способностей		
11	Импровизация и экспериментирование	Создание спонтанных движений и танцевальных композиций на основе заданных тем, музыки или настроений. Прием развивает воображение, креативность и способность к самовыражению.
12	Создание собственных танцевальных этюдов	Самостоятельное сочинение коротких танцевальных комбинаций или небольших хореографических номеров. Прием развивает композиторские навыки, чувство формы и стиля.
13	Анализ и интерпретация хореографических произведений	Изучение и критическая оценка выдающихся образцов хореографического искусства, выявление их художественной ценности и выразительных средств. Прием расширяет эстетический кругозор студентов, развивает аналитическое мышление и умение понимать язык танца.
14	Участие в концертах и конкурсах	Выступление на сцене перед публикой, демонстрация достигнутых результатов и получение обратной связи от зрителей и жюри. Прием стимулирует дальнейшее совершенствование, развивает у студентов артистизм и уверенность в себе.
15	Развитие артистизма и сценической культуры	Работа над образом, жестами, мимикой и выразительностью исполнения. Прием позволяет превратить технически правильно исполненные движения в искусство, которое может эмоционально тронуть зрителя и донести до него замысел хореографа.

акцентом на индивидуальном обучении и развитии профессиональных навыков. В то же время сохраняются и традиционные методики, составляющие основу русской балетной школы. На наш взгляд, особенностью педагогической практики российских хореографических училищ является гармоничное сочетание классического

наследия и новых педагогических методов, в силу чего российская хореографическая школа до сих пор сохраняет лидирующие позиции в мировом балетном пространстве и обеспечивает преемственность традиций в условиях динамично меняющегося социокультурного контекста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айдарбек Ж.Р. Особенности воспитания и образования личности в современных условиях средствами хореографии // Патриотическое воспитание средствами искусства. Материалы X Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Челябинск, 2025. С. 25–30.
2. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой. URL: <https://vaganovaacademy.ru/> (дата обращения: 15.05.2025).
3. Губанова Ж.А., Романов Н.А. Виды современной хореографии // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. 2020. № 6 (14). С. 27–30.
4. Карпенко В.Н., Карпенко И.А., Стручкова С.В. Исполнительское мастерство и культура танца в современной хореографии // Вектор развития современной науки. сборник материалов X Международной научно-практической конференции. 2016. С. 491–495.
5. Московская государственная академия хореографии. URL: <https://balletacademy.ru/> (дата обращения: 15.05.2025).
6. Осинцева А.А. Проблема применения термина «современный танец» в теории и практике хореографии // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2020. Т. 221. С. 47–52.
7. Пермское государственное хореографическое училище. URL: <https://www.balletperm.ru> (дата обращения: 15.05.2025).
8. Советская Чувашия. Специалисты Пермского государственного хореографического училища провели отбор в Чебоксарах. URL: <http://sovch.chuvashia.com/?p=248499> (дата обращения: 15.05.2025).
9. Тебякина Е.Е. Научно-методические аспекты развития индивидуальной образной выразительности у обучающихся хореографическому искусству // Образовательные ресурсы и технологии. 2021. № 2 (35). С. 38–41.
10. Федеральные государственные образовательные стандарты. ФГОС 52.03.01 Хореографическое искусство. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-52-03-01-horeograficheskoe-iskusstvo-1121/> (дата обращения: 15.05.2025).
11. Чернушина М.Я. Особенности современной хореографии: духовное и физическое развитие личности // Мир детства в современном образовательном пространстве. Сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов. Витебск, 2024. С. 433–436.
12. Шевченко А.Ю. Передача танца и хореографии как центральный дискурс в современном танце // Культурные тренды современной России: от национальных истоков к культурным инновациям. сборник докладов XII Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных. Белгород, 2024. С. 430–435.
13. Юсупов А.Р. Методические аспекты использования современных информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения хореографии // Нематериальное культурное наследие народов как ценностный ориентир в современном образовательном пространстве. Материалы VII Международной научно-практической конференции. 2022. С. 322–330.
14. Giguere M. Safe and sound: reducing dance injuries // Strategies. 2020. № 33(5). P. 40–43.
15. Giguere M. Safe and sound: reducing dance injuries. Strategies. 2022. № 33(5). P. 40–43.
16. Grosman S., Batson G., Lahav O. Embodied Listening: An Attentive Skill for Dance Pedagogy. Journal of Dance Education. 2020. № 20(3). P. 160–167.
17. Grosman, S., Batson, G., & Lahav, O. (2020). Embodied Listening: An Attentive Skill for Dance Pedagogy. Journal of Dance Education, 20(3), 160–167.
18. Homann T. Conceptual Learning in Dance Technique: A Phenomenological Study // Journal of Dance Education. 2022. № 22(1). P. 10–22.
19. Risner D. Staging dissent: choreography as activist practice // Theatre Journal. 2019. № 71(1). P. 125–127.
20. Smith-Autard J.M. Dance Composition: A Practical Guide for Teachers. Routledge. 2020. 588 p.

© Лукашов Дмитрий Романович (lukashov.1998@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»