

Лун Цзыянь

СИНТЕЗ МАТЕРИАЛЬНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ ХОРЕОГРАФОВ-ПЕДАГОГОВ В КНР

Лун, Цзыянь — аспирант, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Россия, Санкт-Петербург, long_ira@mail.ru.

В статье обосновывается актуальность изучения материального и нематериального наследия европейского балета для китайского хореографического образования через обращение к материальной составляющей этого наследия в форме пластических искусств. Раскрывается двойственность синтеза искусств, имеющего как план выражения, так и план содержания. Подчеркивается особая роль культурного наследия в работе над художественным образом в балетном спектакле. Отмечается особенность русской хореографической школы, акцент в которой делается на воспитании артиста-художника. Описывается ситуация в китайской хореографической системе образования, в которой имеет место сложность с интеграцией европейского опыта, необходимого для выхода китайской хореографической школы на мировой уровень. Делается вывод о необходимости включения курсов по освоению наследия пластических искусств Европы в образовательную программу обучения китайских артистов балета.

Ключевые слова: хореография, пространственные искусства, Китай, китайское образование, хореографическое образование, синтез искусств.

A SYNTHESIS OF TYPES OF HERITAGE IN THE SYSTEM OF TRAINING CHOREOGRAPHERS AND TEACHERS IN MODERN CHINA

Long, Ziyang — Ph.D. student, the Herzen State Pedagogical University of Russia, Russian Federation, Saint-Petersburg, long_ira@mail.ru.

The article substantiates the relevance of the study of the intangible heritage of European ballet for Chinese choreographic education through an appeal to the material component of this heritage in the form of plastic arts. The duality of the synthesis of arts having both the plan of expression and the plan of content is revealed. The special role of cultural heritage in the work on the artistic image in a ballet performance is emphasized. There is a feature of the Russian choreographic school, which focuses on the education of the artist-artist. The article describes the situation in the Chinese choreographic education system, in which there is a difficulty with the integration of the European experience necessary for the Chinese choreographic school to reach the world level. It is concluded that it is necessary to include courses on the development of the heritage of plastic arts in Europe in the educational program of training of Chinese ballet dancers.

Key words: choreography, spatial arts, China, Chinese education, choreographic education, synthesis of arts.

Аксиома о том, что хореография — это синтетическое искусство интуитивно понятно зрителю, смотрит ли он классическую постановку в пышных декорациях и костюмах, или видит концептуально подчеркнутую пустоту пространства сценической коробки

современного балета. В обоих случаях, хореография естественным образом сплетается в своей выразительной форме с другими видами искусства, формируя, прежде всего, художественный образ балета, который всей силой синтеза этого конгломерата воздействует на зрителя. Прославленный балетмейстер и педагог Р.В. Захаров говорит о том, что выразительная мощь балетного спектакля всецело зависит от качества художественного образа, т.е. от осмысленности пластической речи, от глубины и содержательности творческого высказывания.

Таким образом, можно говорить о том, что в основе балета, как одной из самых высших и сложных форм хореографии, лежит художественный образ, имеющий диалектически связанные план выражения и план содержания. Поэтому, в процессе профессиональной подготовки артистов балета и балетмейстеров внимание должно быть уделено не только технической подготовке, отвечающей требованиям соответствия плану выражения (техничности), но формированию плана содержания (идейности), т.е. созданию художественного образа балета. Как отмечают современные российские исследователи: «Создать хореографический образ — значит обрисовать в танце действие или характер, воплотить на основе правдивого выражения чувства определенную идею. Танец, лишенный образности, сводится к голый технике, к бессмысленным комбинациям движений. В образном же танце техника одухотворяется, становится выразительным средством, помогает раскрытию содержания»¹.

Художественный образ и в плане выражения и в плане содержания не формируется на пустом месте. Основными слагаемыми образа в балете являются характер героя и история формирования его натуры; особое отношение к окружающей действительности; такие особые свойства, как «социальная, национальная, профессиональная принадлежность героя, принципы восприятия им жизни, его умственная деятельность в процессе развития, совершенствования или, наоборот, скатывания личности к разложению, к распаду»².

Артисты балета, чтобы освежить или углубить образ своего героя, чаще всего обращаются к историческим, литературным, иконографическим материалам³. На первом этапе поиска верного художественного образа балетмейстер обсуждает с артистами мотивацию, внутреннее психологическое движение их героев, ищутся созвучные образы в изобразительном искусстве, обсуждаются находки ранних постановок исследуемого балета⁴.

Как мы видим, все те знания, что помогают нам представить и понять нашего героя, и тем самым создать его образ, являются частью национальной картины мира, которая, в свою очередь, отражена в материальных объектах культуры. Огромное культурное наследие, знакомое с детства, сохраняется и передается в окружающем нас пространственном искусстве — будь то архитектура, живопись, скульптура или декоративно-прикладное искусство. Именно поэтому, в процессе творческой деятельности (в том числе и создания образа балета) важен синтез искусств — обращаясь к уже имеющимся образам, мы можем нащупать нужный нам путь, подобрать ключ к сложному или не очень близкому образу, раскрыть не доступную нам ранее глубину смысла. Представляется, что именно из этого материала (отражающего ценности, нормы, культурные коды общества)

¹ Марченкова А.И., Марченков А.Л. Художественный образ в хореографическом искусстве // Актуальные задачи педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). Чита, 2013. С. 162.

² Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. М., 1983. С. 33.

³ Там же.

⁴ Там же. С. 35.

и рождается содержание будущего художественного образа. Но это только одна сторона синтеза хореографии и пространственных искусств.

Другая же сторона этого синтетического единства находит свое выражение во внешнем плане выражения, т.е. в форме балетной постановки — в сценографии балета. Как писал в своем труде «Сочинение танца. Страницы педагогического опыта» Р.В. Захаров, для балетмейстера очень важно знать законы изобразительного искусства, ведь в постановке значительную роль играют «рисунок в танцевальной композиции и красочная гамма костюмов, как и декоративный фон»⁵. Т.В. Портнова, в свою очередь, говорит не просто о значительности роли того или иного вида искусства для хореографии, а об их равноправии: «В балетном театре архитектура равноправно, наряду с живописью, скульптурой и декоративно-прикладным искусством включается в синтез с танцем, мирно уживаясь и взаимодействуя с ними (балет искусство синтетическое по своей природе)»⁶. Таким образом, еще раз констатируем, что по части формы спектакля синтез балета и пространственных искусств очевиден.

Особенностью традиции русской школы классического танца является воспитание артиста-художника, умеющего создавать психологически сложные сценические образы⁷. Об этом же пишет Р.В. Захаров, упоминая две категории артистов — думающих (мыслящих) и бездумных: «Первые никогда не позволят балетмейстеру превратить себя в механически действующих марионеток. Глаза их всегда будут спрашивать постановщика: зачем, для чего, для кого я исполняю этот танец? Кого я изображаю, что я должен в танце рассказать, о чем поведать?»⁸.

Традиции русской классической школы ведут свою историю с первой половины XIX в., но как строить профессиональную хореографическую подготовку в области классического танца в стране, где это искусство еще сравнительно молодо, а культура не схожа с европейской?

Официальная история европейского балета в Китае начинается с 1954 г., когда была основана «Пекинская школа танцев», переименованная позже в «Пекинскую академию танцев» (Beijing Dance Academy (北京舞蹈学院 (BDA)))⁹. В Китае это пока единственное хореографическое высшее учебное заведение. Более того, классический европейский танец преподают только здесь, а также в Шанхайской танцевальной школе. Ни в каком другом учебном заведении Китая профессиональных артистов балета не готовят, из-за чего большому количеству желающих получить образование в этой сфере приходится выезжать за границу, в частности, в Россию¹⁰.

Факультет балета (BDA (Ballet Department))¹¹ был открыт одновременно с самой Академией и первое время функционировал при поддержке советских специалистов.

⁵ Там же. С. 14.

⁶ Портнова Т.В. О языке пространственных искусств (архитектура и хореография) // Символ науки. 2015. №10–2. С. 231.

⁷ Михеева С.П. Методические принципы профессиональной подготовки артиста балета // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 310. С. 176.

⁸ Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. С. 27.

⁹ См.: <http://www.bda.edu.cn/> — Beijing Dance Academy (北京舞蹈学院 (BDA)) (ссылка последний раз проверялась 21.12.2018 г.).

¹⁰ Чэнь Цзин. Педагогические основы развития национальных традиций хореографии Китая. Автореф. дис. канд. пед. наук. М., 2012. С. 21–22.

¹¹ См.: <http://ballet.bda.edu.cn/> — BDA (Ballet Department) / Beijing Dance Academy (北京舞蹈学院 (BDA)) (ссылка последний раз проверялась 21.12.2018 г.).

Сегодня в репертуар факультета входят такие балеты, как «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Имеют место и современные режиссерские балеты, поставленные приглашенными иностранными преподавателями.

К основным приоритетам Ballet Department относятся: выход на международный уровень преподавания балетных дисциплин; создание международных академических центров; формирование методики преподавания классического танца с китайской спецификой; расширение репертуара в сторону увеличения как современных, так и китайских балетов, при сохранении высокого уровня подготовки исполнителей классического репертуара; проведение многопрофильных научных исследований в области классической хореографии; приглашение именитых преподавателей мирового уровня в творческие мастерские и к научному руководству проектами студентов; освоение опыта лучших научных центров и театров мира; воспитание нравственности и правильных ценностных взглядов студентов¹².

Из приведенного выше описания мы можем заключить, что одновременно имеет место как тенденция к ассимиляции мирового опыта, так и стремление найти свою национальную специфику. Эту особенность педагогической системы профессионального хореографического образования отмечал в своей диссертации и Чэнь Цзин, указывая также, что система «подготовки классических танцовщиков Китая мало приспособлена к взаимодействию с европейской традицией». В качестве рекомендаций Чэнь Цзин предлагал «внедрение сценической практики по европейскому классическому танцу в русле расширения актерского мастерства будущих артистов, а также внедрение многообразия профилированных курсов повышения квалификации танцовщиков по дисциплинам европейского классического танца»¹³. Однако, судя по образовательным дисциплинам Пекинской академии, процесс реформирования профессионального образования в области классического танца идет не очень быстро.

Таблица

Учебные курсы факультета балета Пекинской академии танца [BDA]¹⁴

Категории предметов	Базовые профессиональные курсы	Теоретические профессиональные курсы	Общие факультативные курсы	Обязательные практические курсы
Учебные курсы	Базовое обучение классическому балету Освоение балетного репертуара Методика преподавания классического балета Дуэтный балет Стиль и техника характерного (народного) танца	История европейского и американского балета Введение в танец История западной музыки Обучение танцам Танцевальное образование Танцевальная функция Танцевальная хореография	Введение в основные принципы марксизма Введение в мысль Мао Цзэдуна и теоретическую систему социализма с китайскими характеристиками Идейно-нравственное воспитание и правовые основы	Военная теория Обучение военным навыкам Поступление и обучение безопасности Идеологическое и нравственное воспитание и основы юридической практики

¹² См.: <http://ballet.bda.edu.cn/xbjj/xkdw/index.htm> — 学科定位 (Предметная ориентация) (ссылка последний раз проверялась 21.12.2018 г.).

¹³ Чэнь Цзин. Педагогические основы развития национальных традиций хореографии Китая. С. 23.

¹⁴ См.: <http://ballet.bda.edu.cn/xbjj/kcsz/index.htm> — 课程设置 (Courses) // BDA (Ballet Department) / Beijing Dance Academy (北京舞蹈学院 (BDA)). (ссылка последний раз проверялась 21.12.2018 г.).

Продолжение таблицы

Категории предметов	Базовые профессиональные курсы	Теоретические профессиональные курсы	Общие факультативные курсы	Обязательные практические курсы
Учебные курсы	Европейский придворный танец Современные танцевальные технологии	Спектакли балетного театра Западная музыка Общественный фонд народного танца Оценка танцевальных работ	Контур новой и современной истории Китая Психическое здоровье студентов Основы теории музыки Введение в искусство Литература Колледж английского языка Ситуация и политика	Введение в Мао Цзэдуна мысль и теоретическую систему социализма с китайскими характеристиками Введение в марксистские фундаментальные принципы Летнее социальное наблюдение Основные ценности социализма, практика художественного творчества Планирование карьеры и инновации Руководство по написанию дипломных работ Выпускная дипломная работа Выпускная практика Выпускной спектакль

Как мы видим из Таблицы, в число обязательных теоретических дисциплин вошло изучение «Истории европейского и американского балета», а также «Западная музыка» и «История западной музыки». В рамках общих факультативных курсов изучается «Введение в искусство» и «Литература» (правда, не уточняется, какую именно литературу изучают студенты).

Представляется, что на базе представленных учебных курсов невозможно достаточно широко охватить содержание и специфику европейской культуры, знания о которой способствовали бы формированию верного, культурно-сообразного художественного образа. Изучение богатейшего нематериального наследия европейского балетного искусства важно для интеграции китайского хореографического искусства в мировое культурное пространство. Материальным же компонентом этого наследия выступают пластические искусства, и именно поэтому так важно их изучение в рамках системы хореографического образования Китая.

Несмотря на серьезные шаги в совершенствовании системы хореографической подготовки, существенной проблемой остается недостаток дисциплин, призванных сформировать целостное представление о европейском балете как важной части мирового наследия. Представляется, что наряду с хореографической подготовкой, в систему подготовки специалистов должен быть включен модуль (раздел, система дисциплин) «Балет в системе синтеза искусств». В рамках этих курсов комплексное изучение истории балетных спектаклей, их музыкальной и хореографической составляющей (временные искусства,

составляющие круг памятников нематериального наследия) должно сочетаться со знакомством с кругом объектов материального наследия — сценографических решений (наброски, фотоматериалы), эскизов костюмов и самих сценических костюмов (пространственные искусства). Наконец, важной составляющей системы подготовки специалистов в области хореографии является изучение откликов на балетные постановки в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, а также в пространстве повседневной культуры. Реализация системного взгляда на балет как синтетическое искусство позволит активизировать интерес к кругу памятников материального и нематериального наследия и повысить качество подготовки современных хореографов Китая.

Список литературы

Захаров Р.В. Сочинение танца. Страницы педагогического опыта. М.: Искусство, 1983. 237 с.

Марченкова А.И., Марченков А.Л. Художественный образ в хореографическом искусстве // Актуальные задачи педагогики: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. См. по адресу: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/67/3357/> (ссылка последний раз проверялась 21.12.2018 г.).

Михеева С.П. Методические принципы профессиональной подготовки артиста балета // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 310. С. 173–177.

Портнова Т.В. О языке пространственных искусств (архитектура и хореография) // Символ науки. 2015. № 10–2. С. 226–232.

Чэнь Цзин. Педагогические основы развития национальных традиций хореографии Китая. Автореф. дис. канд. пед. наук. М.: [Б. и.], 2012. 24 с.

References

CHen', Czin. *Pedagogicheskie osnovy razvitiya nacional'nyh tradicij horeografii Kitaya. Avtoref. dis. kand. ped. nauk* [The pedagogical basics of development of national chorographical traditions in China. Abstract of thesis for candidate of pedagogy]. Moscow: [without name of publisher], 2012. 24 p. (in Rus.).

Marchenkova, A.I., Marchenkov, A.L. *Hudozhestvennyj obraz v horeograficheskom iskusstve* [The art image in chorographical art], in *Aktual'nye zadachi pedagogiki: materialy III Mezhdunar. nauch. konf. (g. CHita, fevral' 2013 g.)*. CHita: Izdatel'stvo Molodoj uchenyj Press, 2013. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/67/3357/> (last visit 21.12.2018). (in Rus.).

Miheeva, S.P. *Metodicheskie principy professional'noj podgotovki artista baleta* [The methodological principles of professional training of ballet dancers], in *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2008. № 310. P. 173–177. (in Rus.).

Portnova, T.V. *O yazyke prostranstvennyh iskusstv (arhitektura i horeografiya)* [On the language of spatial arts (architecture and choreography)], in *Simvol nauki*. 2015. № 10–2. P. 226–232. (in Rus.).

Zaharov, R.V. *Sochinenie tanca. Stranicy pedagogicheskogo opyta* [The creation of dance. The moments of pedagogical experience]. Moscow: Iskusstvo Press, 1983. 237 p. (in Rus.).