

Гончаров Юрий Сергеевич, магистр группы МП-КХ-2
Артист балета луганской академической филармонии,
ЛГАКИ им. М. Матусовского

Научный руководитель:
Филипоненко Ольга Викторовна,
Доцент, преподаватель
ЛГАКИ им. Матусовского, г. Луганск

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА АРТИСТА БАЛЕТА

Аннотация: в статье изложены все ключевые моменты, составляющие профессионального артиста балета. Описаны примеры и исключительно важные навыки кроме природных данных – самодисциплина и самосовершенствование как необходимый фактор для условий творческого роста

Ключевые слова: артист балета, самосовершенствование, самодисциплина.

Профессия артиста балета многогранная, сложная, и увлекательная. Артист балета призван всеми выразительными средствами танца, создавать художественный образ. Для правдивого и яркого отражения жизни в хореографических образах, необходимо исполнительское мастерство, музыкальная и актерская культура, природные данные и личностные качества, проявление индивидуальности.

Современные тенденции развития балетного театра, хореографического искусства выдвигают на первый план такие профессиональные компетенции и как выразительная техника, артистизм, универсальность владения выразительными средствами танца. Освоение нового репертуара, преодоление физических трудностей, требуют от исполнителя определенных специфических качеств.

Театр требует от артиста самостоятельности, личностных качеств, творчества на сцене. Артист балета должен обладать не только техническим профессионализмом, но и актерской выразительностью, спектакль должен увлекать зрителя образами. Уровень исполнительской культуры должен являться главным определяющим лицом театра. Полноценное создание художественного образа в балетном спектакле возможно лишь при условии владения, как хореографической техникой, так и актерским мастерством.

Поэтому самосовершенствование, самодисциплина, артиста балета в процессе всей творческой жизни является всегда актуальными.

Актуальность темы также обуславливается недостаточностью научных исследований развития творческой деятельности в данной профессии.

Изучением данной проблемы занимались выдающиеся деятели театрального и хореографического искусства: Б. Ананьев, А. Ваганова, Е. Валукин, В. Немирович-Данченко, А. Попов, К. Станиславский, Н. Тарасов. Отечественные педагоги и психологи: А. Леонтьев, В. Мяснищев, А. Петровский, К. Платонов.

Асаф Мессерер советский артист, балетмейстер и педагог в своей книге «Танец. Мысль. Время» писал о том, что: «Груд танцовщика тяжел. Артист балета находится в зависимости от своего телесного начала. И компромиссы, поблажки, отсутствие воли сокращают его жизнь на сцене, которая и без того коротка» [5, с. 214].

Михаил Габович крупнейший теоретик и критик, советского периода. Известно, что овладение профессией артиста балета невозможно представить без ежедневного урока и

репетиций, совершенствование умений, которые закладываются с детского возраста. Строгая чистота, легкость и воздушность достигаются долгой методической работой. Подтверждение этому находим в высказывании крупнейшего теоретика и критика хореографического искусства, советского периода Михаила Марковича Габовича, который писал о том, как много должен знать, уметь артист балета, каких физических сил ему приходится затрачивать, чтобы овладеть исполнительской техникой и непрестанно совершенствовать ее: «А совершенствование – это длиться всю жизнь: от первого урока в хореографическом классе и до последнего дня пребывания в театре. Когда у артиста хорошо получаются одни движения и плохо другие, он продолжает тренироваться до тех пор, пока все элементы танца не станут одинаково доступны ему. А затем снова работа, улучшение достигнутого, дальнейшее обогащение танцевальной палитры» [3, с. 99].

На основе вышеизложенного можно утверждать, что специфика профессии артиста балета предусматривает обладание множеством личных и профессиональных качеств, а успех в творческой деятельности зависит от постоянного самосовершенствования личности.

Для изучения темы исследования рассмотрим понятия личность, самосовершенствование, самодисциплина.

Личность – конкретный человек, взятый в системе его устойчивых социально-обусловленных психологических характеристик, которые проявляются в общественных связях и отношениях, определяют существенное значение для него самого и окружающих [4 с. 471]. В структуру личности, по определению А. Маклакова входят такие свойства как: направленность, потребности, способности, темперамент, характер, мотивация, социальные установки, эмоциональность, активность, саморегуляция, которые проявляются в различных видах деятельности.

В психологии понятие «самосовершенствование» определяется как сознательная и систематическая работа над собой в целях совершенствования ранее приобретенных и формирования новых качеств личности. Другими словами, самосовершенствование – это сознательная работа по личностному росту и развитию. Процесс самосовершенствования личности лежит в своеобразном самовоспитании, саморазвитии и самообразовании на основе самодисциплины. Самодисциплина, по утверждению психолога Н. Ведмеш, – то способность заставить себя принять решение независимо от собственного эмоционального состояния. Самодисциплина является приобретенным качеством, которое выражается в самоорганизации, самоконтроле, проявлении ответственности и самостоятельности выстраивать собственную деятельность по принятому плану.

Самодисциплина предполагает наличие волевых качеств личности, таких как сила воли, целеустремленность, инициативность, настойчивость, дисциплинированность и выдержка, решительность и самостоятельность, последовательность. Решение профессиональных задач артиста балета невозможно без проявления этих качеств, в сценической деятельности. Охарактеризуем волевые качества личности.

Воля – это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внутренние и внешние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков. Воля человека характеризуется определенными качествами. Прежде всего, сила воли – это способность преодолевать значительные затруднения, возникающие на пути к достижению цели. Среди различных проявлений силы воли выделяются такие личностные черты как выдержка и самообладание.

Другой характеристикой воли является целенаправленность. Под целенаправленностью принято понимать сознательную и активную направленность личности на достижение определенного результата деятельности. Понятие целенаправленность тождественно понятию настойчивость – оно характеризует стремление человека в достижении цели в самых сложных условиях.

Важной характеристикой воли является инициативность. Инициативность заключается в способностях предпринимать попытки в реализации возникших у человека идей. Сделать первый осознанный шаг к реализации новой идеи может только самостоятельный человек. Самостоятельность проявляется в способности осознанно принимать решения и не поддаваться влиянию различных факторов препятствующих достижению поставленных целей. Самостоятельный человек способен практически оценивать советы и предложения других людей, действовать на основе своих собственных убеждений, вносить свои действия, коррективы. Самостоятельность является необходимым условием эффективности любой деятельности.

Следует отметить, что инициатива проявляется человеком помимо самостоятельности, всегда связана еще с одним качеством воли решительность. Решительность заключается в отсутствии излишних колебаний и сомнений, своевременно и быстро принять решение.

Исключительно важным волевым качеством является последовательность действий человека. Последовательность действий характеризует что, все совершаемые человеком поступки вытекают из единого руководящего принципа, которому человек подчиняет все второстепенное побочное. Последовательность действий в свою очередь связана самым тесным образом с самоконтролем и самооценкой. Развитие волевых качеств является предпосылкой для формирования сознательной дисциплины.

Анализ творческой деятельности артистов балета приводит к пониманию, что формирование самодисциплины начинается в детском возрасте с воспитания дисциплинированности. Дисциплинированность проявляется, как следование определенному распорядку, режиму, принятому в данном социальном окружении. Так, хореографическая школа предъявляет обучающемуся ребенку ряд требований, без выполнения которых, не может нормально осуществляться хореографическое обучение, но при этом также происходит формирование определенного уровня дисциплинированности. Например, обучающийся должен определенное время стоять у станка, строго придерживаясь правильного, грамотного выполнения упражнений экзерсис, он не может без разрешения педагога совершать какие-либо действия и т.д. Последовательная и систематическая работа учащихся балетной школы приучает к сознательной дисциплине.

Исключительно важным волевым качеством является последовательность действий человека. Последовательность действий характеризует что, все совершаемые человеком поступки вытекают из единого руководящего принципа, которому человек подчиняет все второстепенное побочное. Последовательность действий в свою очередь связана самым тесным образом с самоконтролем и самооценкой.

Анализ творческой деятельности артистов балета приводит к пониманию, что формирование самодисциплины начинается в детском возрасте с воспитания дисциплинированности. Дисциплинированность проявляется, как следование определенному распорядку, режиму, принятому в данном социальном окружении. Так, хореографическая школа предъявляет обучающемуся ребенку ряд требований, без выполнения которых, не может нормально осуществляться хореографическое обучение, но при этом также происходит формирование определенного уровня дисциплинированности. Например, обучающийся должен определенное время стоять у станка, строго придерживаясь правильного, грамотного выполнения упражнений экзерсис, он не может без разрешения педагога совершать какие-либо действия и т.д. Последовательная и систематическая работа учащихся балетной школы приучает к сознательной дисциплине.

Следует заметить, что дисциплинированность большей частью обусловлена внешними мотивирующими факторами (педагогическое воздействие в процессе обучения). Самодисциплина же, предполагает внутренние мотивирующие факторы (желания, потребности и т.д.).

Практика и опыт балетного искусства дает нам множество примеров, когда артисты балета с фанатичной целеустремленностью, настойчиво работали над своими физическими возможностями, развивали природные данные.

Так, Алесей Ермолаев (артист балета первого поколения советского периода), для того чтобы увеличить силу мышц ног, выработать сильный стремительный прыжок, добиться эластичного приземления на тренировках в классах надевал матерчатый пояс, в карманчике которого клалась тяжелая охотничья дробь, количество которой с каждым разом увеличивалась, а когда танцовщик выходил во время спектакля на сцену без груза, он демонстрировал не только придельную высоту прыжка, но и легкость. И здесь согласимся с высказыванием артиста, педагога и балетмейстера Михаила Михайлова «Актёр труженик, всю свою творческую жизнь, каждый день обливаясь потом, добивается легкости и законченности самых трудных танцевальных движений, а потом непринужденно демонстрирует их в спектакле перед восхищенными зрителями [9, с.196].

Дисциплинированность, трудолюбие и самоорганизация, являются главными качествами в хореографической деятельности и определяют достижения во многих делах и в быту. Чувство ответственности, так необходимое в жизни артиста балета, оно способствует, совершенствованию нравственно-эстетических качеств. Нельзя подвести, опоздать, не выучить, не выполнить, не доработать потому, что каждый является связующим звеном.

Вспоминая о годах творческого сотрудничества с выдающейся балериной Г. Улановой педагог класса усовершенствования артистов балета большого театра, А. Мессерер отмечал: «За те шестнадцать лет, что мы работали вместе, я не припомню случая, чтобы Уланова опоздала, чтобы настроение сказалось на ее творческом самочувствии, и она не выполнила бы все движения от начала до конца. В классе она была примером для всех остальных. Глядя на нее все невольно подтягивались» [5, с. 212].

Можно считать, что морально-волевые качества личности – это способность человека достигать сознательно поставленную цель, преодолевая при этом внешние и внутренние препятствия. Сознательная дисциплина, твердость характера, трудолюбие и упорство помогли начинающему молодому танцовщику Алексею Ермолаеву, добиться значительных результатов, выделиться из целой плеяды выдающихся танцовщиков первой половины XX столетия. Педагог П. Гусев писал о том, что Ермолаев понимал, что от танцовщика требовалось умение не только быстро освоить движение, предполагаемые балетмейстерами, но и творческая дисциплина, выдумка, вырастающие из индивидуальных возможностей данного артиста. Бороться в те годы, за место в театре было совсем не просто. Но быть где-то в чем-то не первым и не лучшим было для Ермолаева – неприемлемо. «Нет высоко прыжка? Будет. Нужно новое невиданное? Будет и это! Воля, положенная на самолюбие, талант – на труд, могут сдвинуть горы» [9, с.232].

О том, какие усилия прикладывал к тому что бы развить свои природные задатки, писал в мемуарах «Мгновение в жизни другого» известный французский артист, балетмейстер, режиссер Морис Бежар. Он вспоминал о том, как вернувшись, домой, после занятий в балетной студии, запирался у себя в комнате и засовывал ступни под кровать, чтобы развить выворотность, «весел» на притолоке двери, чтобы вытянуться и попытаться увеличить свой рост, потягивался до полного изнеможения, чтобы расширить свою слишком узкую грудь. И как верно и актуально звучат его слова «искусство рождается препятствиям, – так оно и есть» [2, с. 19].

Ярким примером процесса самосовершенствования может служить опыт легендарного артиста Московской школы Михаила Михайлова, в поисках и рождении образа Петра I в балете Р.Глиэра «Медный всадник».

В книге «Моя жизнь в балете» он писал о том, что средствами балетной пантомимы ему надлежало вылепить так хорошо всем знакомую фигуру царя, «чьей волей роковой над морем

город основался». Для того чтобы один раз постоять и четыре раза пройти по сцене (роль второстепенная), ему пришлось много часов потратить на изучение этой необыкновенной личности преобразователя государства Российского.

На первом этапе работы, определив цель – создание достоверного образа Петра I. Михайлов обратился к литературным и изобразительным источникам с целью изучения характера героя, далее артист наметил пути, средства, и методы своей работы по реализации воплощения сценического образа персонажа. Познакомившись с литературными и изобразительными источниками, Михайлов взял, как и тогда его учил его наставник В. Сладкопцев, большой лист бумаги, расчертил его на три колонки. В одной выписал то, что говорил о себе сам Петр, в следующей – то, что говорили о нем современники, и в третьей – важные для своей работы отзывы исследователей. Автор считал, что, такое разностороннее знакомство с персонажем необходимо, актёру, чтобы характеристика не получилась однобокой.

Помимо изучения характера героя М. Михайлов искал портретного сходства. Подолгу он стоял перед скульптурами и картинами, его изображающими в Эрмитаже – «Надо было ухватить отдельные характерные черты внешнего облика и повадки» [6, с. 64]. Прежде всего, артист стал работать над походкой и манерой держаться. «Тренаж походки усложнялся тем, что для увеличения роста мне пришлось заказать ботфорты на толстой подошве и высоким каблуком, а еще внутрь положить в три слоя войлочную стельку. Взвешивая свои возможности, сильные и слабые стороны, артист много внимания уделил элементам сценического костюма. Так камзол по просьбе актера сшили узковатым, укоротили общую длину и длину рукавов. Хотелось достичь впечатления, что не наденешь, все кажется не в пору – маловатым. В гриме актер придавал чертам своего лица волевой характер, стараясь и тут отразить иной неуемный порыв, который проявлялся в каждом движении Петра на сцене.

На основании характеристик творческой деятельности артистов балета выводим основные психологические составляющие самодисциплины: оценка своего состояния; развитая сила воли; целенаправленный труд; упорство или настойчивость в выполнении действий.

Ключевым моментом в исполнительской деятельности артиста балета для высокого уровня профессионализма, является обеспечение психологического наполнения профессии, хорошая физическая форма, знания техник исполнения хореографических движений. Таким образом, на основе знания специфики творческой деятельности артистов балета, современных требований к их профессиональному труду, анализа фрагментов творчества известных артистов балетного театра, а также характеристики психологических свойств личности, мы можем утверждать, что путь к успеху, достижению мечты, к положительному результату в профессиональной деятельности лежит через серьезную, кропотливую работу над собой в основе которой лежит самодисциплина.

Список литературы:

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология: учебное пособие для вузов / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург: Деловая книга, 2002.–7с.
2. Бежар, М. Мгновение в жизни другого: мемуары / М. Бежар; Пер. с фр. Л. Зониной; Послесл. В. Гаевского. – М.: В/О Союзтеатр, 1989. – 237с.
3. Габович, М.М. Душой исполненный полет: об искусстве балета / М.М. Габович. – Москва: Мол. гвардия, 1966. – 176 с.
4. Маклаков, А.Г. Общая психология: учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2012.– 583 с.
5. Мессерер, А.М. Танец. Мысль. Время: / А.М. Мессерер. – 2-е изд., доп. – М.: Искусство, 1990. – 265 с.
6. Михайлов, М.М. Жизнь в балете: / М.М. Михайлов. – М.: Искусство, 1966. – 316 с.

7. Пермякова, Ю.А. Искусство как фактор социализации студенческой молодежи: / Ю.А. Пермякова. – СПб.: Питер, 2015. – 965 с.
8. Станиславский, К.С. / Работа актера над собой: К.С. Станиславский, М. А. Чехов. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2013. – 496 с.
9. Чурова, М. А.: Алексей Ермолаев: сборник статей / М.А.Чурова – М.: Искусство, 1974. – 232 с.

