

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ КАК ИСТОЧНИК САМОВЫРАЖЕНИЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРА-РУКОВОДИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Аннотация. Статья посвящена теоретическому осмыслению творческой деятельности балетмейстера-руководителя хореографического коллектива народного танца. Автором проанализированы профессиональные качества хореографа в процессе самореализации по созданию хореографического произведения.

Ключевые слова: Народный танец, творчество, личные качества хореографа.

Народный танец как вид хореографического искусства, который развивался на протяжении веков, обогащался новыми смыслами и выразительными образами, являлся своеобразным источником самовыражения хореографа. Специфика народного танца состоит в том, что мысли, чувства, переживания человека передаются посредством движения, жеста, мимики, лексики народного танца определенной местности. Национальные особенности танцев проявляются в характере и манере исполнения хореографического текста на основе средств музыкально-ритмической выразительности. Постепенно, с ростом общей культуры – народный танец интегрировал в сферу праздников, трансформировался, регламентировался. Временной простор хореографии предусматривает видоизменение процесса творчества, содержания и формы народных танцев, отображая перемены, которые происходили в исторической, социальной, бытовой и культурной жизни народа. Искусство хореографии наших дней тесно связано с фольклорными традициями народного искусства.

Актуальность статьи заключается в необходимости раскрыть один из аспектов балетмейстерской деятельности как источника самовыражения хореографа. Творчество и реализация дает постановщику возможность актуализировать свои потребности, интересы, возможности, находить формы проявления активности. Творческое самовыражение способствует осознанию собственной значимости, эмоциональному раскрепощению, уверенности в себе. Также развиваются профессиональные возможности хореографа, поскольку особенность творчества состоит в том, что сам процесс влияет на результат, что в свою очередь выражается в изменении активности самого хореографа.

Отдельные аспекты исследуемой темы рассматривались в работах:

В. Андреева «Дидактика воспитания и самовоспитания творческой личности: Основы педагогики творчества», Л. Выготского «Психология искусства»,

Р. Захарова «Сочинение танца», Л. Шинкарук, Л. Сохань, Н. Шульги, «Жизнь как творчество».

Руководители самодеятельных хореографических коллективов, работающие сегодня в сфере народного танца, достигли больших успехов. Их деятельность проводится в основном в трех направлениях. Одни из них, сохраняя этнографическую сущность и общую композицию танца в целом, углубляют отдельные его стороны, оттачивают и усложняют те или иные танцевальные шаги, жесты, фигуры. Другие вносят в общую композицию народного танца скомпонованные танцевальные фигуры, с целью углубить замысел произведения выразительными средствами, то есть способами хореографического мастерства. В исполнении таких танцев больше заметны элементы виртуозности, а в композиции усложнение хореографического рисунка.

Создавая свои оригинальные композиции танцев, хореографы используют способы выразительности на основе народных традиций, тем самым пополняя репертуар коллективов новыми художественными образцами. Так, некоторые из них («Кривой танец», «Казачок», «Полька»), претерпев те или иные изменения, становятся народными в прямом смысле этого слова. Ведь сам хореограф есть настоящий творец новых хореографических постановок, поскольку шаг пройденный человечеством и зафиксированный в Руси – это непрерывный процесс творения.

Цель исследования заключается в анализе творческого процесса балетмейстера по созданию и постановке хореографического произведения. В. Карпенко отмечает: «Балетмейстер – это прежде всего профессия для творческого человека, наделенного определенным природным даром, талантом» [3, с. 17].

Талант – это сочетание качеств свойственных человеческой личности, ее темперамента, интеллектуальных и физических способностей. Поэтому, творческую личность по нашему мнению можно рассматривать с двух сторон. Первая связана с понятием “творчество” – комплекс качеств и свойств хореографа, способствующий полной реализации его творческого потенциала выражающийся в оригинальном, своеобразном, нешаблонном мышлении и эмоциональности, что предполагает развитие фантазии. Вторая – связана с понятием «активность» – инициативность, энергичность, самостоятельность творческих действий и поведения, мотивом которых служит потребность в самореализации. По мнению Ю. Пермяковой, «Занятие искусством, как и любым другим делом, требует максимальной концентрации воли самодисциплины, умения организовывать свое время и деятельность» [4, с. 55].

Таким образом, творческие возможности балетмейстера реализуются не только в самом процессе его жизни, самореализации как средства самоутверждения через самовыражение и саморазвитие, но и в специальной деятельности по созданию общекультурных ценностей, а именно в постановках новых хореографических произведений. При этом под творческим самовыражением понимается способность хореографа строить свой внутренний мир, восприятие себя в процессе своей деятельности.

Чтобы процесс самовыражения и самореализации проходил полноценно и эффективно, хореограф должен обладать значительными профессиональными знаниями в области различных видов искусств: музыкального, изобразительного, а также литературы, поэзии и др. «Балетмейстер должен обладать: отлично развитой фантазией; способностью мыслить хореографическими образами; умением показать выразительными средствами танца разные характеры, чувствовать и воспроизводить всевозможными движениями, жестами, позами различные чувства и настроения; прекрасной зрительной памятью, музыкальным слухом и безупречным чувством ритма; умением сочинять бесчисленное количество танцевальных композиций, комбинаций и отдельных движений» [3, с. 16]. Следовательно, хореограф должен владеть танцевальной лексикой разнообразных народных танцев, изучать фольклорные традиции праздников, обрядов и обычаев своего народа.

Наблюдения за практической работой руководителей хореографических коллективов позволяют высказать мнение, что эффективность творческой работы зависит от знаний, умений, мастерства, чувств и отношения хореографа к участникам коллектива. «Человек, посвятивший себя педагогической, воспитательной деятельности, должен обладать многими качествами. Не исключением является и руководитель хореографического коллектива» [1, с. 19]. Выдержка, умение управлять своими эмоциями, способность контролировать свое поведение является важными качествами руководителя творческого коллектива. Немаловажным фактором в деле воспитания является внешний облик руководителя, хорошие манеры. Таким образом, руководитель является образцом дисциплины и поведения как в общественной так и творческой жизни.

Важным условием творческой состоятельности балетмейстера как руководителя творческого коллектива является его способность к не стандартному мышлению, к созданию чего-либо, что является фактором творческого развития и самореализации.

Следует отметить, что успех воплощения танцевального номера на сценической площадке во многом зависит от умения балетмейстера организовать коллективную работу по музыкальному и сценическому оформлению танца, костюмированию. А самое главное – вовлечь участников коллектива в творческий процесс по созданию хореографического произведения. Ведь исполнитель: «... гарантия художественного результата – создания хореографического произведения» [4, с. 19].

И. Бриске пишет: «Традиционно танцевальное творчество коллектива в основном связывается с созданием сценического репертуара, которое осуществляется в несколько этапов. Первый – подготовительный – связан с формированием исполнительских навыков (в первую очередь в учебном процессе). Второй – постановочный – позволяет исполнительские навыки перевести в статус умений и применить их в решении различных художественно-творческих задач. Третий этап – репетиционный – способствует осознанию сценического образа, необходимости технического роста и эмоционально – пластической выразительности. Четвертый – концертный – демонстрирует в процессе публичных выступлений художественный продукт, созданный в результате деятельности предыдущих этапов. На этом этапе как у руководителя, так и участников коллектива появляется возможность реализовать личностные и творческие амбиции, осознавать свою значимость, такая деятельность позволяет включить в творческий процесс всех участников коллектива» [2, с. 9-10].

Следует подчеркнуть, что значительное влияние на жизнь и творчество любительских коллективов народного танца оказывает репертуар, источником которого является фольклор. Согласимся с мнением авторов книги «Балетмейстер и коллектив» о том что: «Знание танцевального фольклора для балетмейстера очень велико. Это школа балетмейстерского мастерства, прививающая умение “выражаться” хореографически точно, образно, лаконично, школа использования бытовой пластики и преломления её в образный строй танца. На данном этапе развития общества взят курс на возрождение национальных традиций. Народный танец, становясь доступным все большему числу исполнителей, понимающих и любящих его, может способствовать возрождению национального искусства. Для этого надо вернуть в репертуар творческих коллективов лучшее из того что создано народом» [1, с. 72].

Ведь именно хореограф может воссоздать, сохранить и приумножить достижения своего народа через призму своего видения, понимания и восприятия истории, культуры, быта, традиций, обрядов народа.

Итак, от полноценной и плодотворной работы руководителя хореографического коллектива народного танца, его профессиональных компетенций в области народной хореографии, личностных качеств зависит уровень развития хореографического коллектива. Творческие достижения будут служить материалом для дальнейшей самореализации и не прерывного обогащения и развития хореографического искусства.

Список литературы:

1. Бухвостова Л.В. Балетмейстер и коллектив: учебное пособие – 3-е издание / Л.В. Бухвостова, Н.И. Заикин, С.А. Щекотихина. – Орел : ООО «Горизонт», 2014. – 250 с. – Текст : непосредственный.
2. Бриске И.Э. Основы детской хореографии. Педагогическая работа в детском хореографическом коллективе : учебное пособие – 4-е издание / И.Э. Бриске. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2025. – 236 с. – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-507-52686-4, ISBN 978-5-4495-3842-0.

3. Карпенко В.Н. Хореографическое искусство и балетмейстер : учебное пособие / В.Н. Карпенко, И.А. Карпенко, Ж. Багана. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 192 с. – Текст : непосредственный. ISBN 978-5-16-010600-7, ISBN 978-5-16-102619-9.

4. Пермякова Ю.А. Искусство как фактор социализации студенческой молодежи / Ю.А. Пермякова – СПб. : Питер : 2015. – 965 с. – Текст : непосредственный.

