

УДК 792.8

Г. Ж. Капанова

МЕТОДИКА А. Я. ВАГАНОВОЙ
КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
АРТИСТОВ БАЛЕТА

Специфической особенностью профессии артиста балета является то, что в процессе своей творческой сценической деятельности он сталкивается с новыми вызовами своей профессиональной состоятельности. При этом классическая хореография в условиях жесткой конкуренции в сфере театрального искусства предъявляет все возрастающие требования к физическим и психологическим качествам артистов балета.

И, когда мы говорим о критериях профессиональной пригодности артиста балета, то прежде всего подразумеваем танцевальную и музыкальную выразительность, связанную с литературно-драматургическим сюжетом. Эмоциональная выразительность предполагает артистичность исполнения, а двигательная выразительность складывается из техничности исполнения и культуры хореографического движения. У выдающихся балетных исполнителей такие качества находятся в теснейшей взаимосвязи с соразмерностью физического развития и выраженностью функциональных качеств.

Повышение технического уровня наблюдается в усложненном вращении в мужском и женском танце, различных вариантах исполнения фуэте, пируэтов и диагоналей, длительном балансировании балерин на пальцах, силовых прыжковых комбинациях у мужчин, в насыщении танцевального текста трюковыми элементами и наличии большого шага, что ранее вызывало жаркие споры и возмущения сторонников высокой эстетики, а сегодня стало нормой.

Исполнительские критерии постоянно растут и приводят к поискам новых танцевальных решений. Этого требует динамика интенсивной жизни и резко изменившийся за последние годы менталитет зрителя. Технические новшества порождают новые версии классических спектаклей, которые трансформируясь на разных сценах, порою теряют первоначальный характер и смысл. Такая смелая трактовка классической хореографии часто приводит к размыванию стилевых тонкостей и нюансов, к утрате лирического настроения в дуэте и потере сценической выразительности.

Все большее распространение находят новаторские техники танца, зачастую вступающие в противоречие с канонами классического балета и требующие особой подготовки. Взаимовлияние танцевальных культур и стилей приводит к появлению неожиданных хореографических решений, а привлечение к работе в театрах ведущих зарубежных балетмейстеров заставляет артистов балета «перенастраивать» свои психофизические возможности на решение новых творческих задач. Отчасти поэтому в современной хореографии появляются новые направления физического воспитания тела танцовщика, основанные на современных

представлениях о культуре движения: соматика, техника освобожденного движения, модерн и др. Попытки объединить их с классической манерой танца или заменить ее более инновационным учением пока не приводят к ощутимым результатам.

Одна из причин этого заключается в том, что жесткие каноны классического балета не просто устояли перед натиском времени, но и доказали свою эстетическую и хореографическую жизнеспособность. Вопреки пророчествам балетных революционеров и новаторов, классический танец оказался способным к саморазвитию в новых условиях. И главная причина этого феномена — уникальная по своей стройности, осмысленности и способности к совершенствованию — система преподавания классического танца по методике А. Я. Вагановой. Воспитание танцовщика на основе вагановской школы позволяет артисту балета решать технические и сценические задачи любой степени сложности. И сегодня классический полноформатный спектакль в репертуаре любой балетной труппы является своеобразным знаком качества и свидетельством высочайшей квалификации исполнителей.

Более того, хореографическая практика свидетельствует: любое отклонение от классических канонов приводит к неоправданным травмам артистов и сокращению и без того недолгого балетного века. Поэтому определение критериев балетной пригодности с позиций следования классическим канонам приобретает все большее значение, как при обучении искусству танца, так и в процессе работы в профессиональных танцевальных коллективах. Исходя из этого, методика А. Я. Вагановой дает возможность решать сразу несколько хореографических задач: диагностику будущих профессиональных качеств, воспитание хореографических способностей, поддержание физической формы и оценивание балетной пригодности с точки зрения классических постулатов.

Определение способности к классическому танцу, по-прежнему остается одним из главных условий успешной сценической деятельности. Следует отметить, что в свое время авторитеты в сфере методики преподавания классического танца Х. П. Иогансон, Н. Г. Легат, М. М. Фокин и другие обращали внимание на связь анатомии и хореографии, а значительно позднее, в 30-х гг. XX в. Ваганова и ее единомышленники приложили немало усилий для создания принципов отбора и педагогического сопровождения перспективных учеников и одаренных артистов.

Как только в 1937 г. А. Я. Ваганова становится ведущим педагогом Ленинградского хореографического техникума, она тут же приглашает на работу врача ГАТОБ им. С. М. Кирова, травматолога-ортопеда Н. А. Дембо. Тогда же перед ней и была поставлена главная задача: совершенствование медицинского отбора для правильной постановки хореографического образования, поскольку «недочеты отбора часто вредно отражаются не только на учащихся, но и на всем учебном процессе» [1, с. 8]. С этой целью ведущие специалисты страны в области хирургии, ортопедии, анатомии, физиологии и спортивной медицины провели расширенные исследования по «патологии балетного труда, обращая внимание на анализ наиболее часто встречающихся балетных травм, на выработку методов их предупреждения и методику лечения» [1, с. 10]. В результате проведенных

исследований в 1941 г. было издано методическое пособие Н. А. Дембо «Основы медицинского отбора поступающих в хореографические училища». В этом уникальном и первом в своем роде научном труде рассматривались не только физические и профессиональные качества, которыми должен обладать ребенок, желающий обучаться балету, но и некоторые рекомендации по коррекции существующих недостатков развития отдельных физических данных [1, с. 12–13]. Разработанная система отбора была опробована и показала свою эффективность вплоть до сегодняшнего дня. Постоянно вносимые изменения и дополнения в правила приема абитуриентов различными авторами, такими как Н. Н. Тарасов, С. С. Холфина, П. Б. Коловарский, Е. Д. Васильева И. А. Баднин, П. А. Силкин [2, с. 4] доказывают актуальность балетного отбора по сей день, а заложенные принципы диагностики профессионального соответствия по-прежнему проверяются на практике через соответствие методике А. Я. Вагановой.

Опираясь на научно-обоснованную систему отбора воспитанников и личный опыт А. Я. Ваганова, будучи по своей сути прирожденным педагогом сумела взять все самое лучшее из французской, итальянской и русской школы классического танца и создать собственную систему преподавания. Система А. Я. Вагановой утверждалась в тесной связи с театральной практикой, в результате чего родился уникальный стиль, единый почерк танца, присущий как артисткамкордебалета, так и ведущим балеринам. Новым в методике Вагановой было не только значительная усложненность экзерсиса, но и сознательный подход к каждому движению. Именно из-за четко продуманной концепции уроков и строгой логики выполнения танцевальных заданий, школа классического танца Вагановой по известности и эффективности сопоставима только с системой К. С. Станиславского. Не случайно основополагающий труд Вагановой «Основы классического танца», увидевший свет в 1934 г., выдержал множество изданий на русском и иностранных языках и по сей день является отправной точкой для постижения классического хореографического искусства.

Главным принципом всей педагогической практики А. Я. Вагановой была борьба за чистоту исполнения движения классического танца без украшательства и небрежности, стремление достичь большой выразительности движений танца малыми средствами. В частности, Ваганова ввела и узаконила правила делать комбинации не только вперед, но и обратно, скрупулезно проверять и закреплять пройденное, учитывать индивидуальность каждой ученицы, развивать лучшее, выявлять и устранять недостатки, объяснять смысл каждого движения и отдельных комбинаций, коллективно разбирать ошибки друг друга в процессе обучения [См.: 3, с. 125].

П. А. Силкин, изучая наследие Вагановой констатирует, что с точки зрения постижения искусства танца можно отметить ряд новых принципиальных положений, привнесенных в методику классического танца А. Я. Вагановой и ее ученицей — выдающимся методистом, педагогом, автором ряда учебных пособий В. С. Костровицкой. К таковым относятся: постановка спины, позволяющая корпусу раскрепоститься и стать выразительным, движения рук, выполняющих двойную роль (создание одухотворенного образа и помощь в танце), разграничение

поз на большие и маленькие, обогащающее художественное разнообразие танца, положение головы и направление взгляда, следующее за движениями рук и корпуса и связанное с двигательной координацией всех частей тела, тщательная проработка всех движений [3, с. 126–128]. Именно на соответствие этим требованиям обращают самое пристальное внимание педагоги-репетиторы и члены жюри на самых престижных конкурсах классического танца.

По сути, именно следование этим хореографическим принципам в танце и составляет основу профессиональной пригодности артиста балета. И сегодня, самые известные мастера классического танца мирового уровня отличаются прежде всего фирменным вагановским апломбом, умением находить «ось корпуса» и брать форс (запас силы) руками для туров и прыжков, то есть способностью «танцевать всем телом».

Подтверждением огромного авторитета методики А. Я. Вагановой и ее влияния на балетный мир стал конкурс «Vaganova- Prix», учрежденный в 1988 г. Изначально в нем участвовали лишь воспитанники хореографических училищ СССР. В 1995 г. «Vaganova- Prix» получил международный статус, что позволило пройти испытание классикой многим зарубежным артистам. Учредителем конкурса является Академия русского балета имени А. Я. Вагановой и Правительство Санкт-Петербурга. Лауреатами конкурса в разные годы становились танцовщики Игорь Марков, Анна Поликарпова, Ульяна Лопаткина, Майя Думченко, Андриан Фадеев, Светлана Захарова и другие.

В 2001 г. Екатериной Галановой и Василием Медведевым (выпускниками Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой) был основан международный фестиваль балета «Dance Open». Главной целью этого проекта являлось сохранение культурного наследия России — российской балетной школы и обогащение ее новыми идеями. Это один из крупнейших мировых фестивалей, объединяющий специалистов и поклонников классического танца. В 2010 г. под эгидой фестиваля была учреждена Международная балетная премия «Dance Open», цель которой — отмечать наивысшие достижения современных артистов балета, сочетающих виртуозность исполнения и артистизм.

Примечательно, что впервые «Dance Open» прошел в 2001 г. в формате серии мастер-классов для учащихся балетных школ из разных стран, которые проводили ведущие педагоги русской хореографической школы, преимущественно из Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой. Цель мастер-классов — непосредственный обмен опытом преподавателей и учащихся из разных стран, а также демонстрация методик преподавания хореографии в российских балетных школах. Мастер-классы проводятся для трёх групп участников, которые определяются в зависимости от уровня подготовки: начальный, средний и продвинутый. Возраст участников — от 7 до 25 лет. Таким образом, и сейчас, методика А. Я. Вагановой остается востребованной в мире, а ее главные методические положения справедливы как для постижения основ классического танца, так и для оттачивания техники уже готовых артистов балета.

Интересно и то, что принципиальные подходы в процессе обучения по методике А. Я. Вагановой нашли подтверждение в исследованиях ортопедов, хирургов

и специалистов по спортивной медицине. Это особенно важно, поскольку в настоящее время идет процесс адаптации все новых знаний к существующим системам преподавания танца. В этом смысле система отличается наибольшей открытостью, поскольку с самого начала предполагала постоянное внесение изменений и улучшений. Сама Ваганова отнюдь не рассматривала свою педагогическую систему как неизменную, раз и навсегда установленную. Опираясь на ее обширный опыт, последователи обогащают и корректируют эту методику своей творческой практикой. Так в ряде балетных классах с успехом применяют экзерсис на высоких, а не на низких полупальцах (иногда и просто — на пальцах). Мимо внимания последователей вагановской школы не прошли изменения в области техники балетного искусства, особенно в турах и виртуозных заносках. Все достижения мировых исполнителей педагоги Академии Русского балета принимают во внимание и отражают в новых методических разработках. Причем, если ранее акцент делался на технику исполнения движений, то в настоящее время он смещается на здоровье артистов и безопасность тех или иных комбинаций для опорно-двигательного аппарата.

С этих позиций методика А. Я. Вагановой также имеет ряд преимуществ перед другими системами воспитания артиста балета. Например, точно выверенное прямое положение корпуса в сложных движениях (один из обязательных постулатов вагановской школы) — лучшая профилактика возможных травм позвоночного столба. По сравнению с артистами современного танца или гимнастками, повреждения спины у балерин встречаются намного реже, несмотря на более длительную продолжительность профессиональной карьеры.

Анализ главных элементов в педагогической системе А. Я. Вагановой показывает их четкое соответствие движений биомеханическим канонам. Это неудивительно, поскольку в 40-х гг. XX в., под руководством А. Я. Вагановой и Е. А. Котиковой, создавшей при кафедре анатомии НГУ им. П. Ф. Лесгафта курс биомеханики физических упражнений, было положено начало исследований хореографических движений с точки зрения биомеханики [4, с. 19]. Дальнейшие изыскания в этой области показали: связь законов биомеханики, методики преподавания эстетических представлений в балете является основой постижения классического танца.

Необходимо также отметить, что, говоря о профессиональной пригодности артистов балета, нельзя обойтись без базовых критериев оценки хореографического соответствия. Исходя из основных положений системы А. Я. Вагановой, важнейшими для артиста балета являются функциональные качества необходимые для создания яркого сценического образа. Поэтому балетные специалисты считают их фундаментом профессиональной состоятельности. Руководствуясь этим положением критерии оценивания функциональных качеств и технических действий должны одновременно обладать такими характеристиками как универсальность и содержательность, именно с позиции соответствия классике, на чем настаивала Ваганова.

В этом аспекте оценка профессиональной пригодности может происходить по трем направлениям: деятельность (исполнительское мастерство), познание (освоение методики классического танца), эмоционально-психологические свойства

личности. Следуя этим постулатам, профессиональная пригодность артиста классического танца должна основываться на следующих критериях.

Это, прежде всего, — методические критерии, предусматривающие правильность и точность выполнения движений согласно требованиям школы классического балета. А также тесно связанные с ними, исполнительские требования, обусловленные индивидуальной манерой танцовщика выполнять заданные движения в рамках школы классического балета. Критерий «внешние данные» подразумевает их соответствие выполняемым функциональным задачам и современным требованиям, предъявляемыми ведущими балетными театрами мира [5, с. 296].

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью сказать, что А. Я. Ваганова намного опередила свое время и дала в руки балетных педагогов универсальный инструмент не только воспитания, но и оценивания танцовщиков. Система Вагановой создает необходимые и достаточные условия воспитания, поддержания и определения профессиональных качеств артистов балета на основе научно-обоснованных принципов обучения искусству классического танца. Именно вагановская школа является основой теории и практики обучения хореографии, исходя из анатомии, физиологии и биомеханического анализа танцевальных движений. Подтверждением этого тезиса является то, что спустя почти восемьдесят лет методика Вагановой остается одинаково необходимой для педагогов и учеников, артистов балета, репетиторов и хореографов. Вместе с тем, очевидно и то, что танцовщики, прошедшие испытание балетной классикой лучше готовы осваивать современный репертуар любой степени сложности. Свидетельство этому победы на конкурсах и высочайший профессиональный статус воспитанников Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой в лучших балетных театрах мира.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дембо Н. А. Основы медицинского отбора поступающих в хореографические училища. Л.: Ленинградское государственное Трудового Красного Знамени хореографическое училище, 1941. 56 с.
2. Силкин П. А. Хореография: рекомендации по отбору детей и педагогические приемы развития профессиональных данных. Учебное пособие. СПб: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2013. 2 с.
3. Силкин П. А. Русская школа классического танца. Агриппина Яковлевна Ваганова: Монография. СПб: Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, 2012. 137 с.
4. Масленников П. Ю. Роль А. Я. Вагановой в развитии медико-биологической составляющей хореографии // Вестник АРБ им. А. Я. Вагановой. 2014. № 3 (32). С. 17–23.
5. Чеботарь Е. С. Система критериев для оценки качества исполнения урока классического танца и уровня профессионального мастерства у будущих артистов балета на территории Соединенных Штатов Америки // Вестник АРБ им. А. Я. Вагановой. 2013. № 2 (30). С. 292–302.