

УДК 378.048.2:793

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «БАЛЕТ И СИНТЕЗ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» В УСЛОВИЯХ МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ И ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ

Портнова Т.В.

*ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина», Москва,
e-mail: tatianaportnova@bk.ru*

В статье рассматривается структура авторской программы и основные направления ее освоения в системе взаимодействия культуры и образования в условиях мировых интеграционных взаимодействий. Ее концептуальная идея и содержание ориентированы на реальное научно-методическое сотрудничество смежных сфер познания, которое должно привести к качественному улучшению образовательного процесса на основе программ интегративного характера. Проанализирована роль креативности в профессиональной деятельности магистранта. Выделены цели и задачи, целевая аудитория, научное поле и векторы изучения, методология освоения и практическая значимость программы. Избранное за основу искусство балетного театра с выходом на авансцену пластических искусств открывает широкие возможности для разработок академических исследований на общем фоне художественной культуры мира.

Ключевые слова: магистерская программа, балет, синтез пластических искусств, сфера и методология исследований, практическая значимость

MASTER PROGRAM «BALLET AND SYNTHESIS OF PLASTIC ARTS» IN CONDITIONS OF WORLD INTEGRATION INTERACTIONS AND MAIN ASPECTS OF ITS STUDY

Portnova T.V.

Russian State University named after A.N. Kosygin, Moscow, e-mail: tatianaportnova@bk.ru

The article describes the structure of the author's program and the main directions of its development in the system of interaction between culture and education in the context of world integration interactions. Its conceptual idea and content are focused on real scientific and methodological cooperation of related spheres of knowledge, which should lead to a qualitative improvement of the educational process based on programs of an integrative nature. The role of creativity in the professional activity of a master student is analyzed. The goals and objectives, the target audience, the scientific field and study vectors, the methodology of development and the practical importance of the program are singled out. Favorites for the basis of the art of ballet theater with access to the forefront of plastic arts opens wide opportunities for the development of academic research on the general background of the artistic culture of the world.

Keywords: master's program, ballet, synthesis of plastic arts, scope and methodology of research, practical significance

Программа сформирована на основе авторских научных, учебно-методических, проектных разработок междисциплинарного характера [3]: «Духовные запросы современного общества требуют высокого уровня осмысления действительности, соотношенного с общими задачами культуры XXI века. Взаимодействие и взаимопроникновение наук стало неременным условием их дальнейшего развития. Сегодня трудно найти крупную проблему одной науки, которая бы не привлекала к себе внимание целого комплекса других. Тенденция к их синтезу несомненна» [4]. «...В развитии современного театрального искусства доминирует тенденция к диффузии выразительных средств, которая происходит на границах отдельных его видов. Порой спектакль напоминает мозаику, собранную из различных элементов, что, естественно, ставит вопрос о его видовых границах, о сохранении специфики средств выразительно-

сти и даже о самостоятельном существовании театров в рамках той системы, которая исторически сложилась к сегодняшнему дню» [5]. Мы наблюдаем это и в возникновении и развитии новых видов художественного творчества, что вызвано настоящей жизненной потребностью создания единой и целостной научной и культурной картины мира, соответствующей современному уровню накопленных знаний. Это требует совершенствования профессионального мастерства режиссеров, сценаристов, операторов, постановщиков, художников, актеров, теоретиков искусства, пробуждения духа новаторских идей; смелого поиска новых тем и выразительных возможностей языка балетного театра. Данные задачи встают не только перед балетоведением в узком смысле, но и перед педагогикой искусства и синтетическим искусствознанием, должны быть отражены в учебных программах магистерского уровня, ориентированных

на систематическое и планомерное изучение не только истории, но и современных теоретических и практических проблем сценических искусств. «Природа балетного жанра предполагает объединение многих искусств: пластики, музыки, живописи (декоративное искусство), а в ряде явлений (особенно на раннем этапе развития жанра) – пения и декламации» [2; с. 18].

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что традиционно проблемное поле исследований балета связывается с искусствоведческой направленностью знания, что, на наш взгляд, значительно сужает круг поднимаемых вопросов осмысления классического балетного искусства. Сложившаяся практика положила начало изучению в театральных и творческих образовательных учреждениях традиционных дисциплин: «История балета», «Искусство балетмейстера», «Постановочная работа хореографа», «Хореографическая режиссура», «Композиция классического танца» и т.д. Однако неопределимую роль в учебном процессе призваны играть курсы, основанные на инновационных технологиях проектирования сложных систем, с использованием изобразительных материалов и других визуальных источников, привлечения компьютерных технологий и программ. В новом культурном контексте остро встает проблема обогащения хореографического языка и постепенного вытеснения репертуарного театра и его традиционной сущности высокотехнологичным театром сценического дизайна». Современная театральная критика в оценке сценических произведений все чаще опирается на целый ряд фундаментальных и прикладных дисциплин: искусствоведение, литературоведение, культурологию, философию, структуралистику, лингвистику, источниковедение, вплоть до театрального дизайна, компьютерных технологий» [4] и полихудожественного инструментария.

Основная цель магистерской программы: подготовка специалистов творческого профиля к профессиональной научной, учебной, проектной, интеллектуально-емкой деятельности за счет изучения области подготовки научных работ, освоения навыков проведения междисциплинарных исследований и проектов, овладения инновационными интеллектуальными технологиями генерации, переработки, представления знания. Основные задачи: углубить, расширить и усовершенствовать базовые профессиональные знания и умения слушателей, сформировать умения системного подхода, мотивационные установки к самоуправлению научно-исследовательской де-

ятельностью, совершенствованию и развитию собственного общеинтеллектуального, общекультурного, научного потенциала, его применения в предметной сфере профессиональной деятельности.

Достижение этой цели осуществляется путем решения следующих задач:

– выявить философско-методологические парадигмы междисциплинарного исследования балета и пластических искусств и на этой основе осмыслить культурную цивилизацию как целостный, саморазвивающийся феномен научно-творческих и социокультурных преобразований;

– раскрыть с позиций междисциплинарного подхода магистерских исследований особенности становления и развития синтетических форм балета;

– определить с позиций междисциплинарного подхода специфику развития культурных процессов в мире, их цивилизационный статус, а также возможные сценарии дальнейшего развития системы пластических искусств.

Целевая аудитория программы – выпускники бакалавриата вузов хореографического, искусствоведческого и других смежных творческих направлений, соискатели и участники научных и творческих проектов.

Научное поле изучения программы «Балет и синтез пластических искусств» предполагает широкое исследование актуальных тем, связанных с морфологией балета как синтетического вида искусства, различных аспектов взаимодействия сценического танца и пластических искусств (графики, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и других видов творчества) до изучения качественно нового художественного явления, не сводимого только к сумме составляющих, интегральных компонентов.

В сферу охвата магистерских исследований могут входить малоразработанные современные проблемы теории и истории балетного театра, касающиеся классической хореографии в контексте организации сценического пространства и взаимодействующих с ним пространственных искусств. Это идеи направленности и движения в пространстве, вопросы архитектоники и пластической формы балетного спектакля, критерии изобразительности в танце, принципы взаимодействия выразительных и изобразительных средств, проблемы ретроспективных и новаторских стилевых направлений в балете, приемы реконструкции хореографического наследия, вопросы сложения академических школ классического танца и преодоление их границ от традиций к новаторским ис-

каниям выхода танца в открытую среду, музейное и иные пространства.

Другим аспектом научных магистерских исканий могут стать темы, связанные с составом музейных и частных коллекций преимущественно театрального профиля, хранящих изобразительные материалы балетной иконографии и декорационного оформления.

Таким образом, здесь оказываются задействованными все платформы балетного театра с комплексом исследовательских проблем, так и или иначе соприкасающихся с существующей структурой визуального художественного образа в творчестве артистов и хореографов, так и прогнозирование будущих новых форм изобразительной визуализации в процессе создания хореографических произведений.

Доминирующая авторская дисциплина, включенная в базовую часть подготовки магистров по направлению 071200 (52.04.01) «Хореографическое искусство» – «Методология научных исследований в хореографии». Параллельными курсами, которые дополняют данную дисциплину, создавая тематический специализированный блок, являются: «Современные проблемы науки и искусства», «Анализ хореографических произведений», «Синтез пространственных и пластических искусств», «Костюм и сценическое оформление танца», «Сценография балетного спектакля», «Философия танца», «Авторская концепция, форма, жанр, лексика хореографического произведения», «Искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании и критическом анализе произведений хореографического искусства». Дисциплина «Методология научных исследований в хореографии» является основополагающей для изучения всех последующих курсов, поскольку знания и навыки, формируемые в ее рамках, носят методологический характер и позволяют применять их в области современных технологий и методов создания оригинальных творческих проектов и решения профессиональных задач.

Методикой освоения магистерской программы предусмотрено чтение лекций, проведение практических занятий, интерактивных форм исследовательской работы (презентации, тренинги, экскурсии, стажировки) в течение первого года обучения. Чтение лекций предусматривается по темам, имеющим теоретическое значение. Практические занятия посвящены проблемным вопросам и призваны сформировать умения анализа синтетического произведения балетного искусства, составления про-

грамм его структурного изучения. Практические занятия призваны формировать навыки использования знаний об особенностях и специфике различных форм и жанров искусства, а также навыки режиссуры театрализованного действия в будущей профессиональной и культурной деятельности.

В рамках курса предусмотрена разработка магистрами нескольких научных публикаций, учебно-методических разработок, проектов компьютерных презентаций, написание рецензий на балетный спектакль, организация и проведение собственного интегративного мини-исследования исторического развития балетного театра в одной из предложенных стран, анализ хореографического произведения определенного жанра, а также возможен опыт режиссуры визуального решения собственного номера или спектакля в контексте диалога пространственных и пластических искусств. «... Следует указать и на тот факт, что именно в российском социокультурном пространстве классический балет оказался предметом особо пристального внимания, как аудитории, так и субъектов государственной культурной политики, с конца XIX и до последней четверти XX в. стабильно сохраняя статус национальной гордости... География современного классического балета необычайно широка – она включает все континенты и большинство развитых стран мира» [6]. Междисциплинарный характер тем исследования позволяет привлечь широкий круг концепций, охватывающих не только формально-методологические, но и предметно-содержательные аспекты балетного искусства. Полученные в процессе изучения программы знания будут использованы при прохождении научно-исследовательской практики. Включение магистрантов, как правило, хореографического профиля, в полиролевое взаимодействие друг с другом в презентациях и докладах на консультациях исследовательского цикла значительно активизирует адаптационные процессы, направленные на дальнейшую профессиональную деятельность. Основные положения подготовленных магистерских диссертаций и полученные выводы позволят не только существенно расширить уже имеющиеся сведения по исследуемой проблеме, но и выработать новую методологию рассмотрения феномена хореографического искусства с междисциплинарных позиций.

Компетенции магистерской программы направлены на способности выпускников к внедрению инновационных технологий, учитывающих запросы общества, к проектной деятельности в сфере культуры и ис-

куства (проектов музеев театров, художественных экспозиций и выставок балетной тематики, домов культуры и творчества), к защите и реконструкции культурных ценностей. Они ориентированы также на готовность к разработке целей и приоритетов научной и творческой деятельности научно-исследовательских, образовательных учреждений и учреждений культуры, реализующих педагогические, режиссерские, художественно-постановочные и актерско-исполнительские виды профессиональной работы хореографа и художника.

Итоговая значимость магистерской программы состоит в овладении навыками сбора и обработки информации, методологией ведения научных исследований в области балета и смежных с ним пластических искусств, с основными правилами использования профессиональной лексики; понятийно-категориальным аппаратом искусствоведческой интегративной науки, профессиональной культурой изложения материала и навыками использования источников и научной литературы в процессе создания научного текста магистерской диссертации. Полученные научные результаты позволят повысить эффективность интеллектуальной деятельности в областях: наука, культура и искусство, образование, проектирование. «Интегративные процессы в культуре выражают глубинные перемены

в положении личности в современном мире и потребностях ее формирования, развития и самореализации» [1].

Разрабатываемые инновационные подходы будут способствовать повышению качества подготовки выпускников магистратуры творческого направления, которые будут высокообразованными, компетентными, предприимчивыми, уверенными, толерантными, способными к диалогу и сотрудничеству.

Список литературы

1. Капустина Л.Б. Природа интегративных образований в современной культуре: автореферат. дис. Российская академия государственная служба при Президенте Российской Федерации. – Москва, 1995. – 24 с.
2. Михайлова Е.Н. Синергетическая парадигма в исследовании развития балетного жанра // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2007. – № 9. – С. 18–24.
3. Портнова Т.В. Методология научных исследований в хореографии. – М: Российский Государственный Университет им. А.Н. Косыгина, 2016. – 20 с.
4. Портнова Т.В. Роль искусствоведческих курсов в системе актерского и хореографического образования. – Педагогика искусства. – 2014. – № 4. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine>.
5. Романовский Е.Я. Искусство театра кукол в контексте национальной культуры. Дис. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. – Саранск, 2008. – 143 с.
6. Тереньтева Н.А. Классический балет: роль и функции в художественной культуре современности (общероссийский и региональный аспекты). Дис. Кемеровский государственный университет культуры и искусств. – Челябинск, 2014. – 207 с.