

**Исторические аспекты включения дисциплин по истории
хореографического искусства в педагогический процесс учебных
заведений хореографического образования**

Юрьева М.Н.¹, Помогова Н.Н.²

*¹Юрьева Марина Николаевна – доктор педагогических наук,
профессор;*

*²Помогова Наталия Николаевна – магистрант,
кафедра сценических искусств,
Тамбовского государственного университета
имени Г. Р. Державина, г. Тамбов*

***Аннотация:** В статье рассматривается включение дисциплин по истории хореографического искусства в педагогический процесс учебных заведений хореографического образования на протяжении значимых этапов исторического развития, где наблюдались различные тенденции, связанные, как правило, с доминантой классического танца в учебно-творческом процессе.*

***Ключевые слова:** история, хореография, балетоведение, балет, искусство, система, педагогика, дисциплины.*

Актуальность статьи заключается в том, что исторические аспекты включения дисциплин по истории хореографического искусства в педагогический процесс учебных заведений хореографического образования, непосредственно связан с историей возникновения научных трудов о становлении и развитии балета и хореографического искусства в целом.

Жанровым стержнем в предмете по истории хореографического искусства закономерно стал балет. Именно со становлением балета связано развитие профессиональной хореографии с XV по XVII век, именно балет

с XVIII века и до настоящего времени был самым значительным явлением в искусстве танца, его пластической и содержательной стороны. Наша страна обладает уникальным богатством в области хореографии - лучшей в мире школой классического танца и балетным театром, что и является основой решения проблем профессиональной и бытовой танцевальной культуры.

История хореографического искусства или как раньше именовалась балетоведение или наука о балете, включала в себя теорию, историю хореографии, а также балетную критику. Теория хореографии анализирует своеобразие балетного искусства как особой формы художественной деятельности, изучает законы её развития, стили, жанры, структурные построения, язык и др. выразительные средства. История балета изучает процессы развития хореографии, выявляет их особенности на разных исторических этапах. Балетная критика анализирует и оценивает явления повседневной жизни хореографического искусства, стремится определить их значение в современности. Начало осмысления поэтики танца было положено в общих философских трудах мыслителей Древнего мира («О пляске» Лукиана, 2 в. н.э.).

Начиная с XVIII века, культурная ситуация в России резко меняется. Начинаются серьезные сдвиги и в судьбе профессионального танцевального искусства. Богатства танцевального фольклора, пластическая одаренность нации обусловили уникальную восприимчивость к искусству западного классического танца в России, а исключительно благоприятные условия его бытования обусловили стремительный рост и развитие.

Первые публикации о балетных представлениях в России появились во второй половине XVIII века. Так в [1779 году](#) — в газете «Санкт-Петербургский вестник» было опубликовано «Краткое известие о театральных представлениях в России» Я. Штелина, где автор выявил

особенности русского танца, отметил в нём слияние достижений французских и итальянских профессиональных балетных школ с русскими танцевальными традициями.

Еще в 1790 году был переведен на русский язык и издан «Танцевальный словарь» Ш. Компана - пособие, содержащее не только теоретическое объяснение основных понятий хореографии, но и достаточно подробно описывающее методику обучения танцам, в предисловии к которому им были выделены: «механика, или хореописание; поэтика; история танца» [5]. В [1803—1804](#) в Петербурге был издан классический труд — «Письма о танце» Ж.Ж. Новерра, по теории хореографии XVIII века.

Труды, посвящённые истории танца, создали Дж. Уивер («Очерк истории танцев», 1712), Ж. Бонне («Общая история танца», 1723), Л. де Каюзак («Танец старинный и современный, или Исторический трактат о танце», 1754). Де Каюзак написал раздел о танце в «Энциклопедическом словаре наук, искусств и ремесел». На протяжении XVIII и нач. XIX вв. выходили многочисленные мемуары, обзоры, описания празднеств, биографические словари, хронологические списки, где отводилось место балетному репертуару и балетным артистам (например, «История театра и театральный словарь» братьев Парфе, т. 1-7, 1756).

Русский аналог-самоучитель И. Кускова «Учитель танца», вышедший в 1794 году, рассматривал искусство танца как важнейшую основу светской культуры и уделял значительное внимание самостоятельному освоению основных движений, манеры исполнения, работе с музыкальным сопровождением и т.д.

Со временем, когда балет стал публичным зрелищем, по мере его профессионализации начинала формироваться и балетная критика (в газетах Франции, Англии, Италии и др. стран). Мысли о балете эпохи предромантизма содержат предисловия к либретто балетов,

публиковавшиеся во Франции (балетмейстером Ш. Дидло), Англии и в России.

С XIX века центр классического танца постепенно перемещается в Россию. В XIX в. много трудов опубликовал педагог, балетмейстер и теоретик К. Блазис («Основополагающий трактат теории и практики искусства танца», 1820; «Полный учебник танца», 1830, и др.); они отражали современный ему уровень развития техники танца, давали картину балетного театра эпохи [4]. Теория и практика романтизма в балете нашли отражение в трудах Ф. Кастиль-Блаза, выступавшего с нач. 20-х гг. до 1832 в качестве балетного критика в «Журналь де деба» и опубликовавшего книги «Танец и балет от Вакха до м-ль Тальони» (1832), «Императорская академия музыки ... с 1645 до 1855» и др.

Большое влияние на балетное искусство имел поэт и критик Т. Готье, печатавший статьи в парижской прессе (собраны в труде «История театра во Франции за последние двадцать пять лет», 1858-59). Практики балетного театра 2-й половины XIX в. оставили мемуары и работы, содержащие размышления о балетном искусстве той эпохи: Авг. Бурнонвиль – «Моя театральная жизнь» (1848-78), А. Сен-Леон – «Стенохореография, или Искусство быстро записывать танец» (1852).

Во 2-й половине XIX в. музыковеды и историки театра, составители общих биографических словарей выпустили многочисленные труды, содержавшие в числе других сведения о балетном театре Парижа (Р. Кампардон и А. Жюльен), Бордо (А. Дешевери), Италии (Б. Кроче и А. Гандини), Бельгии (Ф. Фабера), Германии (М. Фюрстенау и Ж. Ж. Оливье), появились также работы о балетном театре Австрии, Голландии, Швеции и других стран. Историков театра и музыки балет как таковой стал привлекать с 10-х гг. XX в., когда возродился интерес к балетному театру.

В 1-й четверти XX в. появились исторические труды: Э. Дасье – «М-ль Салле» (1909), Ж. Капон – «Вестрисы» (1908), классические работы о

балете XVII в. А. Прюньера («Придворный балет во Франции до Бенсерада и Люлли», 1914 и др.), созданные под влиянием трудов Р. Роллана, посвященных опере.

В качестве историков и теоретиков балета во Франции выступали многие деятели, так или иначе связанные с Русскими сезонами и Русским балетом Дягилева. Статьи А. Н. Бенуа и его же «Воспоминания о Русском балете» (1941) - важный документ истории балета начала XX в. Большое влияние на развитие балета имели статьи писателя, художника, балетного сценариста Ж. Кокто. Работавший с Дягилевым в 20-х гг. Б. Кохно, автор книги «Балет» (1954), изложил в ней историю балетного искусства во Франции и особенно подробно дягилевской антрепризы, а также – «Дягилев и труппа «Русский балет»» (1970).

В 20-х гг. во Франции публиковались труды А. Я. Левинсона, посвященные Ж. Ж. Новерру, М. Тальони, Архентине, С. Лифарю и др. Ряд теоретических и исторических книг выпустил Лифарь: «Манифест хореографа» (1935), «Жизель» (1942), «Вестрис» (1950), «Три грации XX века» (о А. П. Павловой, Т. П. Карсавиной и О. А. Спесивцевой, 1957) и др.

Одним из виднейших исследователей и деятелей балета был П. Тюгаль. В 1931 он основал (с Р. де Маре) Интернациональный архив танца (был его хранителем), выпускавший с 1932-36 журнал, а также создал (с П. Мишо) Ассоциацию хореографической прессы. В 40-50-х гг. он же написал ряд трудов по балету.

П. Мишо - автор «Истории балета» (1945) и книги «Современный балет» (1950). Исследования в области балетного театра эпохи Возрождения предпринял Ф. Рейна («Происхождение балета», 1955).

В этот период издано несколько балетных словарей: «Словарь современного балета» (1957), «Словарь балета» Рейна (1967), «Словарь танца» Ж. Барилля (1964), он же автор труда – «Танец модерн от Айседоры Дункан до Твайлы Гарп» (1977).

Необычайно возросший в 70-е гг. интерес к балету способствует выпуску для широкого зрителя многочисленных красочных альбомов, посвященных артистам и труппам, сборников различных интервью, популярных историй балета, путеводителей по спектаклям, книг о детском балете и др.

Что касается России то, до Великой Октябрьской социалистической революции все печатные труды по истории русского балета принадлежали в основном авторам, которые либо усердно занимались изучением творчества иностранных балетных деятелей, работавших в России, либо посвящали свои исследования петербургскому балетному театру, полностью игнорируя Москву и провинцию. Танцевальное искусство рассматривалось ими в отрыве от общего развития отечественной культуры; при этом обычно отрицалась национальная основа русского балета. Один из первых русских «историков» балета К. А. Скальковский, например, откровенно утверждал, что «наш балет считается русским... но он остался в узко-подражательных рамках: и балетмейстеры, и репертуар, и школа - все в нем заимствованное, и создание чисто русского балета еще впереди» [1].

Наиболее ценные из подобных трудов либо являются добросовестными, но засоренными ненужными подробностями хрониками (А. А. Плещеев. «Наш балет»), либо грешат эстетскими установками (В. Я. Светлов. «Современный балет»). Но и эти работы ни в какой мере не отражают истории развития русского балета в целом.

В 1930-е годы работы Л. Д. Блок положили начало новой методике исследования классического танца. Немалое значение для теории и истории хореографического искусства имели и труды музыковедов (в том числе Б. В. Асафьева), историков драматического театра (В. Н. Всеволодского-Гернгросса, С. С. Мокульского и др.). Один из разделов теории и истории хореографического искусства - систематизация,

собираение фактов истории русской хореографии. Эту деятельность активно осуществляют, начиная с 1930-х гг., в Москве - Ю. А. [Бахрушин](#), А. А. [Ильин](#), Г. А. [Римский-Корсаков](#), В. В. [Макаров](#), в Ленинграде - М. В. [Борисоглебский](#) («Материалы по истории русского балета», т. 1-2, 1938-39), А. Г. [Мовшенсон](#). Одновременно возникает творческий контакт между методическими кабинетами ЛХУ и МХУ, где ведётся исследовательская работа. Под редакцией Слонимского и П. А. Гусева вышли «Воспоминания балетмейстера» А. П. Глушковского (1940), «Из архива балетмейстера» И. И. Вальберха (1948); вступительные статьи Слонимского к этим публикациям утверждали самобытность русской школы классического танца.

Наиболее крупные научные труды по проблеме хореографической культуры и образования в период 20-60-х гг. XX века представлены Ю.А. Бахрушиным, М. Борисоглебским, А.Я. Вагановой, А.Л. Волынским, А.П. Глушковским, Ф.В. Лопуховым и др. *Этими авторами положено начало специального изучения курса истории хореографического образования в России. Исследуются такие явления хореографической культуры как: теория и методика классического и характерного танца, хореографическая педагогика и система преподавания, разрабатываются основы учебных хореографических дисциплин по годам обучения.*

В. М. Красовская создала в 1960-70-е годы монументальный (4 книги) труд, охватывающий историю русского балета от истоков до 1920-х годов. Одновременно ею написана первая история западноевропейского балета (в 4 томах). С 1960-х годов началось изучение явлений, ранее не рассматривавшихся по идеологическим причинам: творчества М. М. Фокина, К. Я. Голейзовского, студийных экспериментов 1920-х годов, современного западного балета и танца модерн (статьи и книги Г. Н. Добровольской, Е. Я. Суриц, Н. Ю. Черновой).

Важные теоретические проблемы были подняты в ходе дискуссии, которая велась в 1940-70-х годах вокруг путей развития отечественного балета. Ведущие критики (Ю. И. Слонимский, В. И. Голубов, В. М. Красовская, П. М. Карп, М. М. Габович и др.) настаивали на необходимости реформ, поддерживали новаторов. В числе исследователей 1960 - начала 2000-х годов: В. М. Гаевский, В. В. Ванслов, Б. А. Львов-Анохин, Н. Е. Шереметьевская, Н. И. Эльяш, А. П. Демидов, Е. П. Белова [2].

С 1960-х годов началась систематизация фактологического материала: вышли в свет словарь-справочник «Всё о балете» (1966 год), энциклопедии «Балет» (1981 год) и «Русский балет» (1997 год), справочник А. Б. Дегена и И. В. Ступникова «Петербургский балет (1903-2003)» (2003 год) и так далее. С 1981 года издаётся журнал «Балет» (до 1991 года «Советский балет»), печатающий как критические, так и исследовательские материалы.

Проблемам зарубежной хореографии были посвящены: «Английский балет» Рославлевой (1959), «Драматургия балетного театра XIX века» Слонимского (1976), «Ролан Пети» Чистяковой (1977). В 1979 вышла в свет первая часть труда Красовской «Западно-европейский балетный театр. От истоков до сер. XVIII века», в 1981 - «Эпоха Новерра», в 1983 - «Преромантизм», в которых дана картина развития балетного театра, его образной системы, становления специфики хореографии. Литература о зарубежном балете, всё более обогащаясь, стала включать в себя мемуары современных мастеров мирового балета: «Я - балерина» И. Шовире (1977), «Мгновенье в жизни другого» М. Бежара (1989); воспоминания мастеров русского зарубежья - «Девушка в синем» Н. А. Тихоновой (1992), «Воспоминания» М. Ф. Кшесинской (1992), сборник, посвященный пребыванию в России А. Дункан («Айседора», 1992). Таким образом, заполнялись белые пятна в истории русского балета начала

столетия, его связей с мировой хореографической культурой. Заново разрабатывалась история русского балета, особенно рубежа 19-20 вв., 1920-х гг. и проблематика современной хореографии. В статьях, посвящённых искусству 20 в., внимание исследователей сконцентрировалось на теме дягилевских Русских сезонов; были проведены научные конференции, посвященные С. П. Дягилеву (Пермь, 1989), опубликованы материалы первых Дягилевских чтений (статьи Суриц «Русский балет Сергея Дягилева и мировая хореография XX в.», Петрова «Спящая красавица» - две точки зрения» и др.). Сюда же относятся брошюра Аркиной «Анна Павлова» (1981), статьи Суриц «Серж [Лифарь](#) и Парижская опера 30-х гг.» («СБ», 1987, № 3), Н. И. Ончуровой «Две постановки балета «Саламбо» (там же, 1987, № 2), С. Н. Коробкова «Мейерхольд в музыкальном театре» (там же, 1985, № 5). Переоценка ценностей, предпринятая с 1960-х гг. в отношении балета начала XX в. и искусства танца 1920-х гг., нашла отражение в книге Суриц «Хореографическое искусство двадцатых годов» (1979, книга переиздана в США).

Со второй половины XX среди работ этого периода, выделяются труды, приближавшие к научному пониманию закономерностей и факторов развития российской системы хореографического образования в широком контексте музыкальной и драматической театральной культуры (В.М. Богданов-Березовский, А.А. Гозенпуд, В.М. Красовская, Г.А. Ларош, А.А. Серов, В.В. Стасов, В.Ф. Одоевский) [3].

К сожалению, до настоящего времени теория и история хореографического искусства окончательно не искоренила ошибочную практику прошлого рассматривать балетное искусство вне связи со всей русской национальной культурой. Характерно, что среди книг по балету, вышедших в свет после Октябрьской революции, лишь немногие посвящены русским мастерам хореографии, но и в них не показан процесс становления отечественного балета, не сделано хоть каких-либо общих

выводов. Феномен русской школы хореографии, русского балета обусловил иное соотношение материала по отечественной и зарубежной культуре второй половины XIX-XX века. Хотя и здесь отмечаются важнейшие явления и процессы зарубежного искусства.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что историческая обусловленность включения дисциплин по истории хореографического искусства в педагогический процесс учебных заведений хореографического образования — это единство процессов обучения и воспитания. Включение дисциплин по истории хореографического искусства в педагогический процесс учебных заведений хореографического образования рассматривается на протяжении значимых этапов исторического развития, где наблюдались различные тенденции, связанные, как правило, с доминантой классического танца в учебно-творческом процессе. В связи с этим уже на протяжении почти двух столетий в отечественном хореографическом образовании нарастают тенденции изучения истории хореографического искусства как предмета. Историческая обусловленность включения дисциплин истории хореографического искусства в педагогический процесс учебных заведений хореографического образования является закономерной как с педагогической точки зрения, так и с точки зрения культурно-исторических реалий подготовки специалистов - профессионалов хореографов и исполнителей.

Список литературы

1. Бахрушин Ю.А. История русского балета. М.: Советская Россия, 1965. 277 с.
2. Суриц Е. Я. Балетоведение // Большая российская энциклопедия. Т.2. М., 2005. С. 703-704
3. Дорогова Н.А. Становление и развитие педагогических систем в хореографической культуре: от XII до начала XX века: автореф. ... канд. искусствоведения. Саранск, 2006. 18 с.
4. Блазис К. Танцы вообще. Балетные знаменитости и национальные танцы. Спб.: Лань, 2008. 352 с.
5. Компан Ш.С. Танцевальный словарь. М.: Книга по требованию, 2012. 438 с.