

RU

Творческая мастерская как современная форма повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям

Степанченко И. В.

Аннотация. Цель исследования – обоснование создания творческой мастерской как современной формы повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям. В статье обосновывается необходимость обеспечения процесса сохранения, изучения и популяризации национального достояния России – русского народного танца и его региональных особенностей, так как русский народный танец позволяет сформировать у подрастающего поколения чувство любви к своей Родине, уважения к ее истории, народным традициям и обычаям, культурному многообразию. Акцент в статье сделан на необходимости грамотного обучения особенностям русского народного танца и повышения квалификации педагогов-хореографов. В качестве ведущих форм повышения профессионального мастерства педагогов, руководителей любительских хореографических коллективов автор приводит изучение научной и учебно-методической литературы, грантовую деятельность, конкурсное и фестивальное движение, курсы повышения квалификации и мастер-классы. В тексте статьи особое внимание отведено рассмотрению творческих проектов автономной некоммерческой организации «Творческий союз поколений “Преображение”». В качестве современной формы повышения профессионального мастерства педагогов-хореографов представлен культурно-образовательный проект «Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу и его региональным особенностям». В тексте приведено авторское определение сущности нового творчески-педагогического явления «Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу и его региональным особенностям», подробно представлена программа образовательного курса (в период с 2022 по 2024 год).

EN

Creative workshop as a modern form of professional development for teachers in Russian folk dance and its regional characteristics

Stepanchenko I. V.

Abstract. The research objective is substantiation of the initiation of a creative workshop as a modern form of enhancing the professional skills of teachers in Russian folk dance and its regional peculiarities. The article argues for the need to ensure the process of preservation, study, and popularization of Russia's national heritage – Russian folk dance and its regional features. Russian folk dance allows forming in the younger generation a sense of love for their homeland, respect for its history, folk traditions, customs, and cultural diversity. The article emphasizes the importance of proper education on the specifics of Russian folk dance and the professional development of dance teachers. The leading forms of professional development for teachers and leaders of amateur dance groups include studying scientific and educational literature, grant activities, competitions and festivals, qualification courses, and masterclasses. The article places special emphasis on exploring the creative projects of the autonomous non-profit organization "Creative Union of Generations 'Transformation'." The modern form of enhancing the professional skills of dance teachers is presented as the cultural-educational project "All-Russian Creative Workshop on Russian Folk Dance and its Regional Features." The author provides an original definition of the essence of this new creative-pedagogical phenomenon, detailing the educational course program (from 2022 to 2024).

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в эпоху передовых цифровых технологий, трансформации образовательных коммуникаций народное художественное творчество имеет особую значимость

как важнейшее средство сохранения и развития духовной культуры и богатейших народных традиций России. При этом определенную ценность приобретает народное танцевальное искусство как неотъемлемый элемент национального духовного наследия русского народа. Значительный педагогический потенциал русского народного танца позволяет сформировать у подрастающего поколения чувства любви к своей Родине, уважения к ее истории, народным традициям и обычаям, культурному многообразию.

Теоретической основой работы являются публикации ведущих исследователей в области хореографического искусства. А. С. Головин называет русский народный танец «одним из видов народного искусства, который имеет свои традиционные особенности исполнения, костюмы, движения в зависимости от региона, края, области» (2023, с. 224). Такой наглядный вид искусства позволяет сохранить и передать следующим поколениям подлинную историю, дух и традиции русского народа, его богатейшее наследие, широкую душу человека, его эмоциональный мир и стойкий характер.

К. В. Гладышев считает, что «воспитание подрастающего поколения средствами хореографического искусства, основанного на традициях народной культуры, образах, связанных с героической летописью России и воплощенных отечественными мастерами сценического танца, способствует созданию гражданской общности, формированию любви к Родине, пониманию культуры собственного народа» (2020, с. 24).

А. Р. Найденова без преувеличения называет русский народный танец художественной энциклопедией социальной жизни народа. По ее мнению, «он [русский народный танец. – И. С.] зарождался и развивался на протяжении многовековой истории под влиянием социально-исторических, религиозных, этнических и иных факторов, являющихся основой русской самобытности. Традиционная танцевальная культура, впитав в себя художественность ритуалов, образа жизни, мыслей и чувств русского народа, стала неисчерпаемым источником высших духовных и моральных ценностей» (Найденова, 2023, с. 61).

Н. Н. Шапаренко рассматривает танец как текст этнокультуры и считает, что «анализ национального танцевального творчества позволяет углубить понимание механизмов становления отдельно взятого региона и изучить возможные тенденции развития в современных реалиях» (2023, с. 155).

При этом культуролог Е. В. Фомченко заявляет о том, что «народный танец испытывает воздействие массовой культуры, шлифуется профессиональными субкультурами, адаптируется к современности, приобретая новый смысл» (2022, с. 4). Придерживаясь точки зрения исследователя, можно заключить, что зачастую новый смысл русского народного танца искажается, теряются истинное содержание его основных элементов и движений, глубина мысли и главные выразительные средства. Такая ситуация со временем набирает обороты ввиду поверхностного изучения педагогами основных элементов русского народного танца, его преподавания в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, частных хореографических школах и студиях, средних и высших учебных заведениях, что непосредственно вызывает тревожную тенденцию.

По мнению К. Г. Фатхудиновой, «в процессе обучения студентов – будущих руководителей коллективов русского народного танца необходимо обратить внимание на: овладение лексикой и техникой русского народного танца; овладение наследием выдающихся мастеров русского танца; работу по сохранению традиций при изучении региональных особенностей русского народного танца» (2023, с. 117). Такие важные аспекты, по нашему мнению, необходимо изучать педагогам также в процессе прохождения курсов повышения квалификации, обучения по дополнительным образовательным программам и программам профессиональной переподготовки.

В настоящее время в нашей стране существует большое число образовательных программ, рассчитанных на различное количество академических часов и направленных на совершенствование мастерства педагогов-хореографов и руководителей хореографических коллективов на основе осмысления имеющегося собственного профессионального опыта, формирования практических постановочных навыков танцевально-ориентированной практики. По нашему мнению, такой важный процесс, как профессиональная подготовка педагогов по русскому народному танцу, нуждается в выстраивании четкой системы образовательно-профессиональных коммуникаций, приобретении педагогами универсальных и профессиональных компетенций, а также педагогических, творческо-исполнительных, репетиторских, художественно-критических умений и навыков, что можно осуществить на основе создания творческих мастерских.

Задачи исследования:

- охарактеризовать сущность творческой мастерской как современной формы повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям;
- представить реализацию авторского проекта «Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу и его региональным особенностям» (в период с 2022 по 2024 год) как обоснование эффективности предложенной формы повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям.

Для решения указанных задач в статье применяются следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы по проблеме сохранения, развития и популяризации русского народного танца и его региональных особенностей в современных социально-культурных условиях – для систематизации теоретических и эмпирических данных по теме исследования; описательный метод – для изложения основных положений специфики творческой мастерской как современной формы повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям; наблюдение за участниками мастерской в процессе реализации творческого проекта, их опрос и интервью на предмет значимости проводимых мероприятий; обобщение накопленного педагогического опыта – для выявления оптимальных условий повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям.

Практическая значимость исследования заключается в анализе проектов, проводимых АНО «Творческий союз поколений «Преображение»» в городе Орле с 2022 по 2024 год, что позволит другим вузам и творческим организациям разработать программы и план работы подобных творческих мастерских.

Обсуждение и результаты

На сегодняшний день основными формами повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям, руководителей любительских хореографических коллективов являются (Степанченко, Тараторин, 2023):

- изучение научной и учебно-методической литературы;
- грантовая деятельность;
- конкурсное и фестивальное движение;
- курсы повышения квалификации;
- мастер-классы.

Представленные формы повышения профессионального мастерства на достаточно хорошем уровне изучены и апробированы, они пользуются особой популярностью и востребованностью. Однако современные вызовы времени, появление новых оптимальных условий для обучения и всестороннего развития личности требуют поиска инновационных форм и методов работы с педагогами-хореографами и руководителями хореографических коллективов. К такой современной форме повышения профессионального мастерства, по нашему мнению, можно отнести творческую мастерскую по русскому народному танцу и его региональным особенностям.

Инициатор создания рассматриваемой творческой формы – автономная некоммерческая организация «Творческий союз поколений «Преображение»», которая является ведущей в Орловской области организацией, предоставляющей талантливым людям возможность познать себя и раскрыть свои творческие способности. В рамках проекта на регулярной основе проводятся конкурсы и фестивали различного уровня, турниры, мастер-классы и лаборатории. Организация заявляет себя в грантовых проектах Президентского фонда культурных инициатив и федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» (<https://culture.gov.ru/about/national-project/creative-people/>).

Среди значимых проектов АНО «Творческий союз поколений «Преображение»» числятся Всероссийские конкурсы хореографического искусства «Парящий Орёл», «Преображение» и «Союз поколений». Конкурсы ориентированы на выявление талантливых исполнителей, балетмейстеров и педагогов в сфере хореографического искусства и народной художественной культуры, сохранение, развитие и изучение многообразия танцевального творчества. С каждым годом творческие проекты расширяют географию проведения, конкурсы реализуются в Курске, Брянске, Ярославле и Калининграде.

В начале 2022 года АНО «Творческий союз поколений «Преображение»» разработала новую и весьма актуальную форму повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу, руководителей и балетмейстеров-постановщиков любительских хореографических коллективов – культурно-образовательный проект «Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу и его региональным особенностям». Данная творческая мастерская способствует сохранению и возрождению русского народного танца, нахождению оптимальных путей решения проблем популяризации и изучения богатого мира народной хореографии, получению участниками бесценного опыта исполнительского мастерства. Идея создания подобного рода творческой лаборатории принадлежит автору данной статьи, профессору кафедры хореографии Орловского государственного института культуры Ирине Васильевне Степанченко.

Творческая мастерская по русскому народному танцу – это научно-практический семинар, своеобразная открытая образовательно-творческая площадка, на которой в течение нескольких дней реализуется непрерывное обучение педагогов и руководителей любительских хореографических коллективов. Площадка предоставляет уникальную возможность непосредственного личностного общения с мастерами русского народного танца, известными на всю страну. Лаборатория – это многочасовые мастер-классы, проходящие в условиях дружеской творческой атмосферы, в процессе которых участники приобретают новые знания и получают эксклюзивный лексический материал, который невозможно отыскать в учебных пособиях и ресурсах медиaprостранства.

Такая мастерская является единственной в Центральном федеральном округе. Это уникальная школа профессионального мастерства специалистов социально-культурной сферы, занимающихся хореографическим образованием и танцевальным искусством. Занятия в мастерской позволяют участникам проекта открыть для себя новые горизонты знаний и умений, которые впоследствии они смогут реализовать в собственных хореографических постановках, воплотить в жизнь в работе с творческими коллективами и своими учениками. Проект создает все необходимые условия для дальнейшего творческого роста педагога-хореографа, реализации его профессиональных компетенций – творческого мышления, социальной и творческой активности, инициативы, мобильности, артистизма, педагогического такта.

Обучение в творческой мастерской представляет собой двух- или трехдневный тренинг (экспресс-курс), когда в хореографическом классе в течение 12 часов в день проходит непрерывное обучение основным движениям и лексике русского народного танца, его региональным особенностям. На практике участники проекта знакомятся с методикой владения клинковым оружием, использования этнографической и бытовой хореографии в постановочной работе хореографа, особенностями фольклорной хореографии с применением средств современных танцевальных техник, региональными особенностями танцев некрасовских казаков, методикой исполнения женской дробной техники в русском народном танце, региональными особенностями русских народных танцев Урала, Брянской, Воронежской, Белгородской, Нижегородской и других областей России.

Отличительной чертой данного творческого проекта является подведение итогов работы его участников, выдача сертификатов об участии и удостоверений государственного образца о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе (36 часов или 72 часа).

Ведущими специалистами и модераторами Всероссийской творческой мастерской по русскому народному танцу и его региональным особенностям являются педагоги кафедры хореографии Орловского государственного института культуры (ОГИК):

- Заслуженный работник культуры РФ, профессор, дважды лауреат Государственной премии РФ «Душа России» Н. И. Заикин;

- профессор, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, балетмейстер-постановщик, художественный руководитель ансамбля русского народного танца «Берегиня» И. В. Степанченко;

- доцент, лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, балетмейстер-постановщик, художественный руководитель ансамбля танца «Раздолье» К. В. Гладышев.

К работе в творческой мастерской приглашаются специалисты в области русского народного танца:

- Заслуженный артист Кубани, балетмейстер-репетитор Государственного ансамбля казачьей песни «Кириллица» В. П. Курилов (г. Краснодар);

- заведующая кафедрой культуры казачества факультета социально-гуманитарных технологий Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского (Первый казачий университет) И. В. Повх (г. Москва);

- солист Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» имени Н. С. Надеждиной А. Бойко (г. Москва);

- заведующий кафедрой народного танца Московского государственного института культуры, балетмейстер-постановщик хореографического ансамбля «Новые имена» при хореографическом факультете Московского государственного института культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов А. А. Скрынников (г. Москва);

- главный балетмейстер Мордовского государственного ансамбля песни и танца «Умарина» Т. А. Сафонова (г. Саранск);

- Народный артист РФ, лауреат премии Правительства РФ, экс-министр культуры Чеченской Республики, экс-руководитель Государственного ансамбля танца «Вайнах», Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» (Ингушетия), Государственного академического ансамбля танца Азербайджана Д. А. Музакаев (г. Грозный) и другие.

Старт творческого проекта «Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу и его региональным особенностям» состоялся 7 января 2022 года в городе Орле и собрал представителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Пензы, Вологды, Сургута, Мурманска, Красноярска, Самары, Северодвинска, Тулы, Белгорода, Воронежа, Нижнего Новгорода, Челябинска, Орла и других городов. В течение трех дней проходило насыщенное обучение, произошел обмен практическим опытом с ведущими мастерами в области русского народного танца. Успешное начало проекта выявило острую необходимость в его дальнейшей реализации.

Так, с 7 по 10 апреля 2022 года состоялась Вторая Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу. В этот раз она проводилась в рамках Молодежного форума по танцевальной казачьей культуре. Участники проекта смогли посетить тематический концерт «Казачий разгуляй», принять участие в работе научно-практической конференции.

Третья творческая мастерская была проведена в стенах ОГИК с 5 по 8 августа 2022 года. Город Орел посетили представители 15 городов России с целью обогащения знаниями о русском народном танце и получения практического опыта для дальнейшего профессионального роста.

Четвертая Всероссийская творческая мастерская по русскому народному танцу и его региональным особенностям состоялась в городе Орле с 4 по 7 января 2023 года. В этот раз проект стал особенным, так как основной площадкой по проведению образовательных мастер-классов послужил Центр прототипирования ОГИК «Центр креативных индустрий».

Центр прототипирования ОГИК – это инновационный проект Министерства культуры РФ. Центр креативных индустрий открылся на базе ОГИК в октябре 2022 года в рамках государственного проекта «Придумано в России» (Матвеев, Ефименко, Тараторин, 2022). Согласно проекту, Центр креативных индустрий оснащен современным звуковым, световым и мультимедийным оборудованием, профессиональной фото- и видеоаппаратурой, позволяющей организовывать и проводить прямые трансляции перформансов, спектаклей, театрализованных представлений, конкурсов и фестивалей и других современных праздничных форм в медиaprостранстве. Основное помещение Центра представляет собой современное арт-пространство, которое может трансформироваться в любую сценическую площадку в зависимости от целей и задач конкретного мероприятия, будь то выставка, танцевальный баттл, научная конференция, бизнес-встреча, показ театральных постановок.

В рамках проведения творческой мастерской по русскому народному танцу арт-пространство Центра креативных индустрий ОГИК трансформировалось в большой танцевальный зал с возможностью размещения на паркете до 50 человек. Профессиональное световое и звуковое решение, удобное расположение зрительской локации, возможность проведения фото- и видеозаписи позволили провести работу мастерской на достаточно высоком уровне. В работе проекта приняли участие 45 представителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воронежа, Ростова-на-Дону, Кемерово, Хабаровска, Тольятти, Самары, Тюмени, Курска, Твери и других городов. В работе мастерской были задействованы студенты 4 курса кафедры хореографии ОГИК, которые наравне с модераторами мастер-классов активно участвовали в образовательном процессе, наглядно

демонстрируя лексику и технику исполнения русского народного танца. Четвертая творческая мастерская прошла под девизом «Русский танец в надежных ногах!».

Центр креативных индустрий ОГИК также стал основной площадкой по проведению Пятой Всероссийской творческой мастерской. С 21 по 24 апреля 2023 года основными ведущими авторских мастер-классов стали: профессор Н. И. Заикин, профессор И. В. Степанченко, доцент К. В. Гладышев и приглашенный гость А. А. Дистеров. Уникальные знания и практический опыт по региональному компоненту методики исполнения движений русского народного танца от проходок до дробных выстукиваний, особенностям традиционных танцев Нижегородской области, традиционных танцев Орловской области «Бычок», «Матаня», особенностям и выразительным средствам женского казачьего танца смогли получить более 40 специалистов в области хореографического искусства из разных городов России.

Большая востребованность проекта, активное участие представителей хореографического искусства в процессе организации творческого мероприятия позволили реализовать Шестую Всероссийскую творческую мастерскую по русскому народному танцу с 4 по 7 января 2024 года. Данная мастерская включала несколько тематических секций и авторских мастер-классов. Участники проекта познакомились с лексикой русского народного танца, специфическими моментами использования русского платка в комбинациях, традиционными танцами терских казаков, региональными особенностями русского народного танца на примере традиционных танцев Урала, Рязанской области и Сибири, трансформацией русской народной хореографии в призме современности, особенностями мордовского танца и характерными особенностями национальной танцевальной культуры эрзянского и мокшанского народа, специфическими особенностями чеченского танца, основами композиционного построения русского народного танца в авторском аспекте. По завершении мастер-классов состоялись творческая встреча с профессором Н. И. Заикиным и презентация его авторской методической литературы по русскому народному танцу и его региональным особенностям.

Заключение

Участие в мероприятиях Всероссийской творческой мастерской по русскому народному танцу и его региональным особенностям имеет весомое педагогическое значение:

- осуществление непрерывного процесса сохранения, развития и популяризации русских народных традиций, передача опыта и творческого наследия;
- организация профессионального и интеллектуального общения ведущих специалистов в области хореографического искусства с участниками проекта;
- обеспечение процесса самостоятельного и нестандартного мышления участников, повышение их личностной мотивации, самосовершенствования и саморазвития, приобретение новых уникальных знаний и бесценного опыта;
- открытие новых перспектив для дальнейшего получения знаний, умений и навыков участниками проекта;
- аккумуляция полученной информации по авторским методикам и приемам в работе с хореографическими коллективами на материале русского народного танца;
- приобретение участниками проекта новых для себя качеств: собранности, максимальной внимательности, легкой адаптации к новым социально-культурным условиям, критического мышления, свободы творчества и грамотной импровизации.

Таким образом, широкая география участников творческой мастерской, периодичность ее проведения свидетельствуют о востребованности данного культурно-образовательного проекта. Положительные отзывы и благодарности участников мастерской подтверждают необходимость реализации методико-практических форм работы по закреплению знаний и навыков исполнения танцевальных композиций на материале русского народного танца на постоянной основе. Участие в данном творческом проекте педагогов, руководителей и балетмейстеров-постановщиков любительских хореографических коллективов активно влияет на процесс сохранения, развития и популяризации русского народного танца и его региональных особенностей. Активная работа творческой мастерской позволяет на достаточно хорошем уровне обеспечивать непрерывность процесса изучения и сохранения национального достояния России.

Перспективы дальнейшего исследования состоят в расширении границ целевой аудитории проекта (привлечение к участию в проекте представителей любительских хореографических коллективов России), заключении договоров о сотрудничестве с некоммерческими организациями города и региона (общественными организациями и благотворительными фондами), продолжении работы с партнерской помощью (заключение договоров о сотрудничестве с потенциальными партнерами), расширении тематики проекта (проведение авторских мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи и движению).

Источники | References

1. Гладышев К. В. Народное танцевальное искусство как средство патриотического воспитания в вузе культуры // Образование и культурное пространство. 2020. № 3.
2. Головин А. С. Освоение регионально-стилевых особенностей русского танца в процессе профессиональной подготовки студентов хореографических специальности // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики: сб. мат. всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. (г. Белгород, 2 февраля 2023 г.). Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2023.

3. Матвеев В. В., Ефименко И. С., Тараторин Е. В. «Центр прототипирования»: о реализации инновационного проекта Министерства культуры РФ // *Modern Economy Success*. 2022. № 6.
4. Найденова А. Р. Трансформация русских народных игр в сценических хореографических произведениях // *Современные проблемы и тенденции развития хореографического образования: сб. мат. III всерос. (с междунар. участием) науч.-практ. конф. (г. Белгород, 16 декабря 2022 г.)*. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2023.
5. Степанченко И. В., Тараторин Е. В. Основные формы повышения профессионального мастерства педагогов по русскому народному танцу и его региональным особенностям // *Современный ученый*. 2023. № 2.
6. Фатхудинова К. Г. Профессиональная подготовка хореографов в условиях культурных трансформаций традиций народного танца // *Культура и образование*. 2023. № 1 (48).
7. Фомченко Е. В. Трансформация функций и традиций русского народного танца: автореф. дисс. ... к. культ. Челябинск, 2022.
8. Шапаренко Н. Н. Этнокультурные особенности русского народного танца Вологодской области // «От фольклора до сценических видов танца». «Общность и различия в хореографической культуре народов России и стран ближнего зарубежья» (к 30-летию Института славянской культуры РГУ им. А. Н. Косыгина): сб. мат. IV науч.-практ. конф. (г. Москва, 9-10 декабря 2022 г.). М.: Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2023.

Информация об авторах | Author information

Степанченко Ирина Васильевна¹, доц

¹ Орловский государственный институт культуры

Stepanchenko Irina Vasilyevna¹

¹ Orel State Institute of Culture

¹ cuog.orel@gmail.com

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 14.01.2024; опубликовано online (published online): 22.02.2024.

Ключевые слова (keywords): русский народный танец; региональные особенности русского народного танца; педагог по русскому народному танцу; любительский хореографический коллектив; форма повышения профессионального мастерства; мастер-класс; творческая мастерская по русскому народному танцу; Russian folk dance; regional features of Russian folk dance; Russian folk dance teacher; amateur dance group; professional development form; master class; creative workshop on Russian folk dance.