

ИМЕНА И СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО

RAR

УДК 008

ББК 71

DOI 10.34685/ИИ.2023.43.4.010

НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В РАБОТЕ МЭТРА ТЕАТРА ТАНЦА «ГЖЕЛЬ» В. М. ЗАХАРОВА (памяти народного артиста России В.М. Захарова)

Маркарьянц Ирина Юрьевна

ГБПОУ г. Москвы колледж "МХУ при МГАТТ "Гжель",
ул. Вишнёвая, д. 7А., г. Москва, Россия, 125362,
abcd.ira.mar@mail.ru

Аннотация

Данная статья посвящена памяти народного артиста России В. М. Захарова, педагога, наставника, основателя и художественного руководителя театра танца «Гжель» и системы непрерывного хореографического образования. В статье рассматриваются проблемы сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры и роль педагога-наставника в вопросах патриотического воспитания молодежи.

Ключевые слова

Музыкальный фольклор, сохранение, фольклорные традиции, театр танца «Гжель», процесс освоения фольклорных традиций, учебно-воспитательный процесс, хореографическое образование, В.Захаров.

В контексте задач, стоящих перед системой музыкального и хореографического образования, возникают вопросы, связанные с ролью народного искусства, традиционных культурных ценностей в воспитании молодежи, в частности о значении фольклора в контексте традиционной культуры. Рассматривая современную систему музыкального и хореографического образования, следует сказать, что педагогика, хотя и признает важность фольклора в обра-

зовательном процессе, но не отводит ему той значительной роли, которую он реально может играть и всегда играл в России.

Народное искусство обладает уникальными качествами. Одной из важнейших характеристик, определяющих его специфику, наряду с региональным характером, является изменчивая форма его существования. Фольклор, передаваемый из уст в уста, меняется в зависимости от таланта субъекта и коллектива исполнителей

в целом, давая возможность каждому новому исполнителю творчески реализовать музыкальные и поэтические образы, известные всем.

Фольклорный материал, дошедший до наших дней в опубликованных изданиях, к сожалению, перестал меняться, как бы утратив свои основные характеристики, его непосредственная форма существования фактически завершилась. Вопрос о сохранении фольклора давно волнует исследователей.

Проблемы русского народного танца связаны с преодолением шаблонов в работе мастеров хореографии, которые не только собирали, но и изучали народный танец и вносили свое новаторское видение в лексику, композицию, саму постановку танцевальных миниатюр. Это в первую очередь такие мастера как О. Н. Князева, Н. С. Надеждина, Т. Д. Устинова, А. А. Борзов, Э. К. Филиппов, Я. Б. Богданов, М. С. Чернышов, Г. Я. Власенко, Б. Н. Бурмакин, П. П. Вирский, Г. Я. Гальперин, К. Я. Голейзовский, А. П. Хмельницкий.

Уникальность постановки, композиционный рисунок, костюмы и музыкальное сопровождение — все подчинено тому, чтобы зритель мог почувствовать себя участником культурного процесса. Важно чувствовать тонкую грань, выводя народное творчество на более высокий современный уровень, чтобы при этом не утратить его народную самобытность. Бережное изучение и постановка русских танцев, открывает широкие возможности и дает второе сценическое рождение. [1]

Народный артист И. А. Моисеев оказал существенное влияние на преодоление стереотипов сценического фольклора. Появился жанр народного сценического танца, признанный образцом для дальнейшего развития этой тенденции в современном российском искусстве.

Однако, истинным художником — новатором в развитии народного искусства танца стал народный артист РСФСР, профессор, академик, доктор культурологии, лауреат всероссийских и международных конкурсов В. М. Захаров. Он органически соединил обычаи, обряды, разные жанры фольклора и народные промыслы с народной хореографией. Захаров в течение всей своей жизни собирал богатейший материал со всех уголков России. Эти знания он почерпнул в 38 этнографических экспедициях, проведенных им лично. В результате он нашел уникальную форму воплощения народного ис-

кусства на сцене. Сегодня собранный им этнографический материал лежит в основе танцев. В. М. Захаров создал более 250 композиций, в которых фольклорный танец гармонично сочетался с классическим. В. Захаров посвятил русскому танцу 40 лет творческой жизни.

Владимир Михайлович основал свой театр в 1988 году к 650-летию одного из самых известных и общепризнанных в мире русских ремесел «Гжель» и театру было дано такое же название, потому что он хотел рассказать о народных промыслах, но на языке танца. В танцевальных композициях есть и Гжель, и Палех, и Жостово и Павловопосадские промыслы. Создание Театра танца позволило Захарову реализовать свой богатый творческий потенциал.

Владимир Захаров оставил неизгладимый яркий след в истории русского народного танца. Он является хореографом таких необыкновенно красивых танцевальных композиций как «В царстве финифти», «Павлово — Посадские узоры», «Мотивы Жостова», «Гуси — лебеди», «Русская плясовая», «Зелёная трава», «Барыня» «Балалайка и гармонь», «Подмосковная кадрили», «Волжская плясовая», «Россия вечная», «У голубя — золотая голова» «Выйду ль я на реченьку» и т.д. Вокально — хореографических: «Сказочная Гжель» «Хохломская карусель», «Москва златоглавая» и других.

Московский государственный академический театр танца «Гжель» был творческим коллективом, объединяющий 3 хореографических направления: фольклор, классический балет и танец модерн. В своих концертных программах коллектив исполнял сюиты русских народных танцев, основанные на материалах разных регионов России.

«Гжель» — не просто танцевальный ансамбль, а именно театр, в котором хореографические миниатюры, новеллы и композиции представлены в полном соответствии с законами драматургии. Возьмем, к примеру, «Дорогу к храму». Эта хореографическая композиция раскрывает идею о защите православной церкви, о воинах, стоящих на ее страже, о торжестве веры, любви и справедливости. [2] Другой пример: новелла о «веселой царице» (так называли Елизавету Петровну, дочь Петра I, которая как известно, любила русскую пляску, и с удовольствием исполняла ее на балах); перед зрителями «оживает» промысел финифти («В царстве Финифти»). Особенностью театра танца «Гжель»

стало воплощение на сцене художественных народных промыслов, что позволило труппе обрести собственное лицо. В сценических постановках В. Захарова ожили «Дымковские игрушки», «Палех», «Сказочная Гжель» другие.

Все выступления коллектива гармонично сочетались с музыкой и вокалом. В театре было два оркестра — народных инструментов и джаз-оркестр. Ансамбль вокалистов исполнял эстрадные и народные песни. Уникальность "Гжели" заключалась еще и в том, что буквально все жанры искусства органично сочетались. Все было направлено на то, чтобы средствами искусства донести до зрителя жизнь народа, его обычаи, традиции, богатство духовной жизни, изобретательность и фантазию русских мастеров, их врожденное эстетическое чувство. Это способствовало сохранению и развитию народного искусства и культуры. Профессиональная деятельность театра была направлена на сохранение и развитие традиций, интересных современному человеку.

Много времени Владимир Михайлович уделял и проблемам создания системы непрерывного хореографического образования: школа и подготовка к ней — хореографическое училище — вуз (Академия славянской культуры) — театр танца «Гжель». Главной идеей было создание единого хореографического образования: принимали детей, выпускников начальной школы, и вели их, передавая бережно «из рук в руки» педагогам с тем, чтобы учащиеся получали среднее образование, а затем — высшее, в Институте танца, и далее, при желании, они могли поступить в аспирантуру. И все учащиеся танцевали в Театре танца «Гжель». [3]

Лев Толстой сказал: «Хорошему учителю достаточно иметь только два качества — большие знания и большое сердце». [4]

И мне посчастливилось работать именно с таким учителем, наставником. Уже 10 лет, как с нами нет В. М. Захарова, но мы его помним и никогда не забудем. Вспоминаю сентябрь 2004 года, когда я начала работать в хореографическом училище, основателем и художественным руководителем всего комплекса был Владимир Михайлович Захаров, неиссякаемый источник оригинальных творческих идей. Владимир Михайлович был убежден, что педагоги всегда должны сохранять доброжелательное терпеливое отношение к ученикам, с какой бы сложной работой им ни приходилось сталкиваться.

Захаров всегда был за высокую культуру общения и в поведении, и на сцене, за правильное формирование духовных и общечеловеческих ценностей.

В своем пятитомнике «Поэтика русского танца» он приводит примеры успехов и неудач любительского и профессионального взаимодействия в искусстве. Он имел в виду то, что хореограф должен обладать чувством меры и такта во всем. В частности, речь шла о постановке Кадрили. [5]

Владимир Михайлович всегда умел найти общий язык с детьми и молодежью и завоевал их доверие. И эта любовь была взаимной. Важным качеством характера Захарова является богатство его духовного мира, жизнелюбие, и умение донести это до своих учеников. Именно Владимир Михайлович многим из нас дал понять, что мы никогда не должны отчаиваться, потому что нет проблем, которые нельзя было бы решить. Наставники, опытные педагоги, обладающие высокими профессиональными и моральными качествами, знаниями в области педагогики и воспитания, всегда оказывали молодым индивидуальную помощь в овладении профессией педагога, практическими приемами и методиками проведения качественных занятий, помогали устранять допущенные ими ошибки. Находясь рядом с таким наставником, вы спокойны, потому что от него исходит тепло и забота, такого человека трудно не любить. И мы можем с уверенностью сказать, что В. М. Захаров — легендарный человек и учитель с большой буквы. Я хорошо усвоила его жизненные уроки и благодарна судьбе за встречу с ним.

Сегодня МХУ при МГАТТ «Гжель» исполнилось уже 20 лет! Огромную любовь Владимир Михайлович отдавал своему детищу. Основной целью деятельности училища является изучение, сохранение и развитие национальных традиций хореографического искусства, профессиональная подготовка артистов балета.

Главной целью этого года, объявленного Годом педагогов и наставников, было признание особого статуса учителей, в том числе тех, кто выполняет миссии наставничества. Процесс возрождения наставничества довольно многогранен: для этого необходимо широкое распространение лучших практик и, конечно же, разработки новых инновационных программ и моделей.

Вопрос преподавания в области искусства особенно важен и актуален.

Ежегодно перед преподавателями встают вопросы совершенствования учебного процесса, поиска современных методов, технологических приемов и форм обучения. Это связано с тем, что образование и воспитание нового поколения, главная цель образовательного процесса, является основой развития современного общества.

Тема наставничества стара как мир, но в то же время — это вечная и всегда волнующая тема для всех. Корни наставничества уходят далеко в прошлое и связаны с передачей опыта и знаний от старших, опытных — молодежи.

В истории нашей страны понятие "наставничество" приобрело свое современное значение только в середине XX века, в 1960-е годы.

Для меня и моих коллег примером личности наставника является В. М. Захаров — основатель и художественный руководитель МГАТТ «Гжель», профессор, академик, доктор культурологии, народной артист РСФСР, лауреат российских, государственных и международных конкурсов и наград.

Сегодня, вспоминая жизнь Владимира Михайловича и оценивая его творческую деятельность, можно с уверенностью сказать, что его жизнь — яркий пример подвижника искусства и наставника в лучшем смысле этого слова.

Список литературы

1. Устинова, Т. Фольклорные танцы Тверской земли [Текст] / Т. Устинова. — Тверь: Алексей Ушаков и К, 2002. — 160 с., ил.
2. Захаров В. М. Поэтика русского танца: Народная художественная культура регионов России: обряды; песня; танец; костюм; промыслы: в 2 т. Т. 1. — М.: Святогор, 2004.
3. Культурно-образовательный комплекс: школа — хореографическое училище — вуз — театр: сб. / авт.-сост.: Кучмаева И. К., Коненкова А. К., Дегтярева В. В. — М.: Гос. акад. славянской культуры, 2008.
4. Л. Н. Толстой. Педагогические сочинения М. «Педагогика» 1989
5. Захаров В. М. Поэтика русского танца / В. М. Захаров. — М.: Изд. дом «Святогор», 2009. — Т. 4

«FOLK CHOREOGRAPHY: TRADITIONS AND INNOVATION IN THE WORK OF THE MASTER OF THE DANCE THEATER «GZHEL» V. M. ZAKHAROV »

Irina Y. Markaryants

Moscow Choreographic School
(the Gzhel Moscow State Academic Dance Theatre),
Moscow, Russia,
abcd.ira.mar@mail.ru

Abstract

This article is dedicated to the memory of the People's Artist of Russia V. M. Zakharov, teacher and mentor, founder, and artistic director of the dance theater «Gzhel» and the complex of continuous choreographic education.

The article discusses the problems of preservation and development of the traditions of the national choreographic culture and the role of the teacher-mentor in the issues of patriotic education of young people.

Keywords

Folklore traditions, the process of mastering folklore traditions, dance theatre «Gzhel», the educational process, choreographic education, Vladimir Zakharov.