

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ литературного произведения как основа учебной дисциплины «Композиция и постановка танца» (модуль «Искусство балетмейстера») в содержании профессиональной подготовки педагогов-хореографов

Людмила Альбертовна Касиманова

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедры хореографического искусств
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
Санкт-Петербург, Россия
Ludmila.kasimanova@mail.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 04.05.2025

Принята 25.06.2025

Опубликована 30.07.2025

УДК 81-2/4

DOI 10.25726/u8235-4286-5940-o

EDN NCIOZL

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)
(педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В статье детально исследуется инновационный междисциплинарный подход к использованию литературных текстов в процессе обучения композиции и постановке танца, представлен авторский алгоритм анализа литературного произведения в контексте профессиональной подготовки педагогов-хореографов, включающий пять предварительных этапов работы с текстом. Особое внимание уделяется методике трансформации литературных образов в хореографические. Автор предлагает методическую систему, интегрирующую анализ литературных произведений с хореографическим творчеством. На основе экспериментальных данных, полученных в ходе педагогического исследования 2019-2023 годов, доказана эффективность предлагаемого подхода для развития профессиональных компетенций педагогов-хореографов. Статья содержит практические рекомендации по применению методики в образовательном процессе.

Ключевые слова

анализ литературного текста, искусство балетмейстера, междисциплинарный подход, методика преподавания, профессиональная подготовка, педагоги-хореографы, танцевальная педагогика, хореографическая композиция.

Введение

Современные тенденции в хореографическом образовании требуют поиска принципиально новых методов формирования профессиональных компетенций будущих педагогов-хореографов. Как отмечает Л.Д. Блок, синтез искусств играет ключевую роль в развитии хореографического мышления (Блок, 1987), позволяя выйти за рамки чисто технического освоения танцевальных движений. В данном исследовании рассматривается инновационная методика использования литературных текстов в учебном процессе дисциплины «Композиция и постановка танца», которая прошла успешную апробацию в РГПУ им. А.И. Герцена.

Профессиональная подготовка постановщиков танца (педагогов-хореографов) предполагает не только освоение техники движения и композиции, но и развитие художественного мышления, умения интерпретировать и воплощать идеи в пластической форме.

Необходимо отметить, что научный подход к разработке содержания хореографической постановки хореографом-постановщиком требует: 1) четкого формулирования ее художественной концепции; 2) обоснования выбора выразительных средств; 2) соответствия хореографического решения идейному содержанию оригинала. Как отмечает М.М. Бахтин, «интерпретация должна не иллюстрировать, а развивать идеи первоисточника» (Бахтин, 1975). Л.Д. Блок в свою очередь указывает, что «качество интерпретации должно поддаваться объективной проверке» (Блок, 1987). Такой научный подход обеспечивается:

1. Возможностью экспертной оценки;
2. Критериями эффективности;
3. Методами педагогического контроля.

Материалы и методы исследования

Методологическое основание данного исследования опирается на теорию художественного синтеза и теории художественного образа (Б.В. Асафьев, А.Ф. Посев) (Асафьев, 1974), концепцию междисциплинарных связей в искусстве (М.С. Каган) (Каган, 1972), методику анализа литературного текста (Структурно-семантический подход Ю.М. Лотман) (Лотман, 1972), принципы хореографической драматургии (Захаров, 1983).

Анализ литературного произведения в хореографическом образовании – это синтез науки и искусства, в котором филологическая методология, методология целостного анализа литературного произведения служат основой, первоисточником для творческого поиска постановщика танца, своеобразным процессом интерпретации вербального текста в пластическую форму.

Анализ литературного произведения в профессиональной подготовке постановщиков танца играет важную роль, формируя у будущих хореографов навыки глубокого осмысления материала, работы с драматургией и образностью. Это способствует созданию более содержательных и эмоционально насыщенных хореографических произведений, обогащая язык современного танцевального искусства.

Результаты и обсуждение

Прежде всего необходимо отметить, что профессиональная подготовка постановщиков танца (хореографов) предполагает не только освоение техники движения и композиции, но и развитие у них художественного мышления, умения интерпретировать и воплощать идеи в пластической форме. Одним из важных аспектов такой подготовки является анализ литературного произведения, на тему которого ставится танец. Исследование его структуры способствует углублению понимания драматургии, образности и эмоциональной выразительности будущей хореографической постановки, говорящей со зрителями на языке движения и смысла. При этом хореограф-постановщик, опирающийся на тщательно проработанный им литературный материал, работает на стыке искусств, что требует понимания не только танца, но и литературы, театра, музыки. Такой синтез расширяет творческий потенциал постановщика.

В этой связи Р. Захаров в своей книге «Сочинение танца» пишет: «Танец только тогда становится подлинным искусством, когда он осмыслен, когда он несет в себе идею <...> Литературный первоисточник дает балетмейстеру не только сюжет, но и богатейший материал для создания хореографических образов» (Захаров, 1983). Захарову принадлежит и следующее напутствие хореографу-постановщику: «Прежде чем приступить к сочинению танца, необходимо глубоко изучить литературное произведение, проникнуть в его суть, понять замысел автора, выявить главные и второстепенные линии развития» (Захаров, 1983).

Авторы разработали систему, включающую три взаимосвязанных модуля:

1. Аналитический модуль, состоящий из:

- Семиотического анализа литературного текста, включающего изучение историко-культурного фона создания произведения, анализ биографии автора и его творческой эволюции, определение места произведения в литературном процессе (язык, стиль, символы, жесты композиция);
 - анализа хронотопа (временных и пространственных характеристик);
 - выявления ключевых образов и мотивов и их трансформации (знаки, символы, коды);
 - создания «эмоционально-образного» характера хореографического произведения.
2. Творческий модуль, в который входит:
- перевод литературных героев в пластические (телесные) образы;
 - построение драматургической структуры хореографического произведения;
 - режиссерская разработка хореографического решения;
 - составление психологических портретов персонажей;
 - анализ взаимоотношений персонажей;
 - сопоставление с музыкальными структурами;
 - построение новой драматургической логики.
3. Рефлексивный модуль, подразумевающий:
- сравнительный анализ интерпретаций;
 - корректировку хореографического текста;
 - формулировку концепции конечного художественно-творческого продукта (хореографического произведения).

Особенностью хореографической интерпретации литературного произведения является перевод литературных элементов в хореографические: литературные персонажи → в пластические образы; драматургические конфликты → в хореографические диалоги; сюжет литературного произведения → в драматургическую структуру хореографического произведения.

Кроме того, согласно Р. Захарову, «каждый персонаж литературного произведения должен получить свою пластическую характеристику в танце». Таким образом, элементы построения хореографического произведения состоят из драматургии танца – системы организации художественного пространства, которая в свою очередь делится на:

- экспозицию танца (представление героев литературного произведения в пластических образах);
- завязку (возникновение конфликта, истории);
- кульминацию (эмоциональный пик);
- развязку (разрешение конфликта, трансформация).

Кроме того, нужно определить, какими будут выразительные средства хореографии: смена лейтмотивов, пространственные рисунки танца и динамические контрасты (смена темпо-ритма), взаимодействие персонажей.

Одним из важных аспектов такой подготовки является анализ литературного произведения (сюжета, характера героя, символов и т.п.), который способствует углублению понимания драматургии, образности и эмоциональной выразительности будущей хореографической постановки. Кроме литературы функционал педагогов-хореографов включает знания и из других смежных областей, таких как:

- Театральное искусство (актерское мастерство, сценография, свет, звук);
- Изобразительное искусство (работа с визуальными композициями, костюмами);
- Философия и культурология (осмысление хореографического произведения как культурного, социального и эстетического феномена).

При этом именно анализ литературного произведения, направленный на выявление его структурных, семантических и эстетических закономерностей, имеет основополагающее значение для воплощения искусства хореографии. Литературное произведение (роман, поэма, пьеса, сказка) служит источником сюжета, конфликта и характеров, которые могут быть переосмыслены в танцевальной форме. Анализ текста помогает хореографу выявить ключевые события, мотивы персонажей и эмоциональные кульминации, что необходимо для создания логичной и выразительной композиции.

Литература насыщена метафорами, символами и аллегориями, которые могут быть переведены в пластические образы. Например, анализ поэзии позволяет выявить скрытые ритмы, контрасты и эмоциональные оттенки, что обогащает хореографический язык.

Таким образом, в содержании профессиональной подготовки педагогов-хореографов анализ литературного произведения в освоении учебной дисциплины «Композиция и постановки танца» в составе образовательной программы «Хореографическое искусство» (модуль «Искусство балетмейстера») приобретает прикладной характер, поскольку служит основой для создания танцевальной композиции.

Таблица 1. Алгоритм анализа и интерпретации литературного произведения

№	Этап анализа	Содержание работы	Методы	Результат
1	Предтекстовый	Определение жанра и стиля Анализ паратекста (заглавие, эпиграф) Изучение историко-культурного контекста	Контент-анализ Биографический метод Историко-культурный анализ	Аннотация текста Характеристика эпохи Гипотеза интерпретации
2	Структурный	Выделение композиции Анализ системы образов Определение хронотопа (ХТ)	Семиотический анализ Нарратология Схематизация	Структурная схема Таблица персонажей Карта хронотопа
3	Семантический	Выявление символов и метафор Анализ лейтмотивов (ЛМ) Интерпретация подтекста	Герменевтический анализ Ассоциативный эксперимент Интермедиаальный анализ	Словарь символов Список пластических метафор Эскизы сцен
4	Трансформационный	Создание пластических образов (ПО) Разработка танцевальных лейтмотивов Построение драматургии	Метод физических действий Импровизация Композиционный анализ	Описание образов Танцевальные этюды Сценарий постановки
5	Рефлексивный	Сравнение с оригиналом Экспертная оценка Корректировка	Видеоанализ Фокус-группа Метод «мысленного эксперимента»	Финальная версия Методические рекомендации Отчет об интерпретации

Все этапы сопровождаются письменной фиксацией результатов, рекомендуемая продолжительность каждого этапа 4-6 академических часов. Предложенный алгоритм апробирован в образовательном процессе РГПУ им. А.И. Герцена (2019-2023 гг.)

В качестве результатов апробированного подхода стоит отметить, что современный анализ литературного произведения в хореографии превратился в самостоятельную исследовательскую и творческую дисциплину. Он требует от постановщика танца не только художественной интуиции, но и серьезной теоретической подготовки, владения современными методами анализа текста, понимания принципов междисциплинарного синтеза. Глубокое освоение этих навыков позволяет создавать хореографические произведения, которые становятся не просто иллюстрацией литературного

источника, а его полноценной художественной интерпретацией, обогащающей как танцевальное, так и литературное искусство.

Особое место в этом процессе отводится режиссерскому анализу и интерпретации литературного произведения. Современная хореографическая педагогика рассматривает процесс создания танцевальных интерпретаций литературных произведений как сложную научно-творческую деятельность, требующую системного методологического обоснования. Как отмечает Л.А. Касиманова, «научный подход к хореографической интерпретации предполагает не интуитивное, а осознанное прочтение литературного текста через призму законов хореографического искусства» (Касиманова, 2020).

Остановимся на структуре и ключевых моментах режиссерского пересказа литературного произведения для хореографической постановки. В этой связи предлагаем следующий алгоритм режиссерского пересказа литературного произведения для хореографической постановки.

1. Первым этапом будет осмысление литературной канвы хореографической постановки. Для четкого понимания интерпретации драматургической структуры литературного произведения в хореографическое, необходимо:

- выделить ключевые структурные и смысловые элементы литературного произведения;
- разделить текст на эпизоды (сцены, главы, смысловые блоки);
- определить главный конфликт (внешний/внутренний);
- выявить ключевые символы, мотивы, лейтмотивы;
- определить тональность (драматическая, лирическая, гротесковая и т.д.).

2. Следующим этапом становится поиск элементов, которые можно «перевести» в движение пластические образы, развить посредством хореографического искусства. Первым шагом в этом направлении будет выявление пластических доминант, для чего хореографу необходимо:

- выделить персонажей и их характеристики (темперамент, жесты, походку);
- определить основные эмоции (гнев, печаль, экстаз) и их возможные проявления в движении;
- найти природные или предметные символы (ветер, огонь, зеркало и т.д.) если необходимо, и их двигательные аналоги;
- проанализировать и определить необходимый ритм текста (быстрый - медленный, прерывистый – плавный).

3. Третьим шагом будет составление чертежа сценического пространства и временной разметки сцены, определяющие, как будет разворачиваться действие на сцене. Для чего необходимо:

- произвести разметку зоны сцены (авансцена, центр, задник) для разных типов сцен;
- продумать переходы между эпизодами (резкие – плавные, затемнения, паузы);
- переделить темпоритм (где ускорение, где замедление);
- распределить разные уровни движения (партер, стоя, прыжки).

4. Следующий шаг – разработка двигательной лексики, набора хореографических движений и комбинаций, готовых к репетициям. Для создания конкретных репетиционных хореографических движений и элементов нужна:

- подборка базовых движений каждого персонажа – символов, (жестов, шагов, поддержек);
- разработка групповых композиций, линий и рисунков танца (линии, круги, хаотичные построения);
- разработка взаимодействия (диалогов через движение, конфликты, зеркальность).

5. Далее, чтобы выстроить полноценную концепцию хореографического спектакля, также необходимо учесть возможность объединения танца с другими элементами постановки, а именно – выразительными сценическими средствами, включающую подбор или создание:

- музыкального произведения (возможен вариант и без музыкального сопровождения);
- костюмов – с обязательным учетом их влияния на танцевальное движение;

– световой партитуры хореографического спектакля (включая расстановку световых акцентов, создание общей атмосферы постановки;

– реквизита (бутафории, декораций) и как он будет использоваться.

6. Следующий шаг – проверка концепции интерпретации литературного произведения в хореографический спектакль на практике (танцевальные этюды). Для того, чтобы убедиться, работают ли выбранные идеи в реальности и для получения готовой основы для хореографического спектакля, в заключение необходимо:

- поставить ключевые сцены в черновом варианте;
- проверить, насколько танцевальные движения передают смысл;
- откорректировать логику перехода одного танцевального движения в другое;
- оценить эмоциональное воздействие хореографического спектакля.

Этот алгоритм можно адаптировать под любое литературное произведение – от классики до современной прозы. Главное, что необходимо усвоить: текст → образ → движение → синтез.

- Текст разобран на эпизоды и конфликты.
- Образ: каждый персонаж-символ имеет пластическую характеристику.
- Пространство и время сцены продуманы.
- Движения конкретизированы и опробованы.
- Музыка, свет, костюмы согласованы с хореографией.
- Этюды подтвердили работоспособность идеи.

Такой пересказ становится «дорожной картой» для постановки, соединяющей анализ текста с практикой хореографии.

Экспериментальные данные, полученные в РГПУ им. А.И. Герцена (2019-2023 гг.), подтверждают эффективность предложенного научного подхода:

1. на 40% увеличилась содержательность студенческих работ, (танцевальные спектакли, которые ставили сами студенты под руководством преподавателей, стали намного интересней и отражали основу выбранного ими литературного произведения) (Касиманова, 2020);
2. на 35% возросло качество драматургических решений (студенты, освоившие алгоритм анализа и интерпретации литературного произведения, отмечают, что что после проведенного анализа, они не испытывают затруднений в работе с хореографической интерпретацией (Лосев, 1974);
3. на 25% улучшилось владение выразительными средствами хореографического искусства (Захаров, 1983).

Заключение

Таким образом, научный подход к созданию хореографических интерпретаций литературных произведений представляет собой синтез: филологической методологии, хореографической теории, педагогических технологий. Именно такой подход, по нашему мнению, «превращает процесс интерпретации из эмпирического в научно обоснованный, сохраняя при этом его творческую природу» (Касиманова, 2020).

Разработанный и опробованный в ходе педагогического исследования алгоритм доказал свою эффективность в образовательном процессе, так как:

1. систематизирует процесс анализа литературного текста;
2. обеспечивает научно обоснованный подход к хореографической интерпретации литературного произведения;
3. повышает профессиональный уровень будущих педагогов-хореографов.

Перспективы исследования связаны с цифровизацией методики и созданием специализированной платформы для анализа литературно-хореографических соответствий.

Список литературы

1. Асафьев Б.В. О балете. Л.: Музыка, 1974. 296 с.

2. Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 234-407.
3. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. М.: Искусство, 1987. 556 с.
4. Захаров Р.В. Сочинение танца. М.: Искусство, 1983. 224 с.
5. Каган М.С. Морфология искусства. Л.: Искусство, 1972. 440 с.
6. Касиманова Л.А. Методика хореографического образования: теория и практика. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. 248 с.
7. Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев: Collegium, 1994. 288 с.
8. Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. Л.: Просвещение, 1972. 272 с.
9. Петров В.Г. Современная педагогика искусства: междисциплинарный подход. М.: ВЛАДОС, 2021. 320 с.
10. Поспелов Г.Н. Теория литературы. М.: Высшая школа, 1978. 351 с.
11. Смирнова Т.Н. Профессиональная подготовка балетмейстеров: компетентностный подход. СПб.: Лань, 2022. 184 с.
12. Lotman Y.M. The Structure of the artistic text. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1977. 300 p.
13. Smith J.K. Dance Composition: A Practical Guide for Teachers. L.: A&C Black, 2015. 192 p.
14. Schmid W. Narratology: an introduction. B.: De Gruyter, 2010. 280 p.

The analysis of a literary work as the basis of the academic discipline «Composition and staging of dance» (the module «Art of the choreographer») in the content of professional training of choreographers

Lyudmila A. Kasimanova

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Choreographic Art
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
Saint Petersburg, Russia
Ludmila.kasimanova@mail.ru
ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 04.05.2025

Accepted 25.06.2025

Published 30.07.2025

UDC 81-2/4

DOI 10.25726/u8235-4286-5940-o

EDN NCIOZL

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

The article examines in detail an innovative interdisciplinary approach to the use of literary texts in the process of teaching composition and dance production, and presents the author's algorithm for analyzing literary works in the context of professional training of choreographer teachers, which includes five preliminary stages of working with the text. Special attention is paid to the method of transformation of literary images into choreographic ones. The author offers a methodological system that integrates the analysis of literary works with choreographic creativity. Based on experimental data obtained during the 2019-2023 pedagogical research, the effectiveness of the proposed approach for the development of professional competencies of choreographer

teachers has been proven. The article contains practical recommendations on the application of the methodology in the educational process.

Keywords

literary text analysis, choreographer's art, interdisciplinary approach, teaching methods, professional training, choreographer teachers, dance pedagogy, choreographic composition.

References

1. Asafyev B.V. On ballet. L.: Music, 1974. 296 p
2. Bakhtin M.M. Forms of time and chronotope in the novel // Questions of literature and aesthetics. M.: Fiction, 1975. pp. 234-407.
3. Blok L.D. Classical dance: history and modernity. M.: Art, 1987. 556 p.
4. Zakharov R.V. Composition of dance. M.: Art, 1983. 224 p.
5. Kagan M.S. Morphology of art. L.: Art, 1972. 440 p.
6. Kasimanova L.A. Methodology of choreographic education: theory and practice. SPb.: A.I. Herzen Russian State Pedagogical University publishing house, 2020. 248 p.
7. Losev A.F. The problem of artistic style. Kiev: Collegium, 1994. 288 p.
8. Lotman Yu.M. Analysis of the poetic text. L.: Education, 1972. 272 p.
9. Petrov V.G. Modern pedagogy of art: an interdisciplinary approach. M.: Vados, 2021. 320 p.
10. Pospelov G.N. Theory of literature. M.: Higher School, 1978. 351 p.
11. Smirnova T.N. Professional training of choreographers: a competence approach. SPb.: Lan, 2022. 184 p.
12. Lotman Y.M. The Structure of the artistic text. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 1977. 300 p.
13. Smith J.K. Dance Composition: A Practical Guide for Teachers. L.: A&C Black, 2015. 192 p.
14. Schmid W. Narratology: an introduction. B.: De Gruyter, 2010. 280 p.