Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение

Иркутское театральное училище

Смирнова С.А.

Работа концертмейстера на уроках классического танца

Методические рекомендации для концертмейстеров и преподавателей

Иркутск, 2023

Смирнова С.А. Работа концертмейстера на уроках классического танца.

Методические рекомендации по работе концертмейстера на уроках классического танца предназначены в практической работе начинающих педагогов и концертмейстеров.

Введение

Хорошая музыка должна живописать, должна говорить. Отзываясь на неё, танец становится как бы эхом, послушно повторяющим всё то, что она произносит».

Жанн Жорж Новерр, французский балетмейстер XVIII века

Одним из важных моментов воспитания детей в балетном классе является их духовное развитие, и из наиболее действенных средств эстетического воспитания является хореография. Комплексное изучение хореографических дисциплин приобщает ребёнка к танцевальному искусству, развивает его музыкально-творческие способности, формирует эстетическое восприятие окружающего мира, способствует формированию всестороннее гармоничной личности.

Хореографическое искусство непосредственно связано с музыкой. Между музыкой и движением при одновременном их исполнении устанавливается тесная взаимосвязь. Их объединяет одно и то же образное содержание. Можно сказать, что танец без музыки практически не существует.

Значение музыки на любом этапе хореографического обучения предполагает обязательное участие концертмейстера.

Основные особенности музыкального сопровождения на уроках классического танца

Классический танец является профилирующей дисциплиной и ему принадлежит ведущая роль в процессе обучения хореографическому искусству. Неотъемлемой частью всего учебного процесса является музыкальное сопровождение уроков. В своей практике концертмейстеры встречаются с определёнными проблемами музыкального сопровождения уроков классического танца, испытывают затруднения в поисках и использовании нотного материала.

Для правильного использования музыкального аккомпанемента на уроке концертмейстеру необходимо точно представлять схемы комбинаций, заданные педагогом-хореографом. Концертмейстеру необходимо иметь знания о построении урока в целом, последовательности движений в экзерсисе у станка и на середине. Следует изучить все особенности подготовительных положений, метроритмические и темповые закономерности танцевальных движений, а также хореографическую терминологию на французском языке.

Урок классического танца состоит из четырёх разделов:

* экзерсис у станка;
* экзерсис на середине;
* прыжки (allegro);
* пальцевый раздел.

В экзерсисе у станка и на середине зала существует определенная последовательность движений: plie, battements tendus, battements tendus jetes, ronds de jambe par terre, battements fondues или battements soutenus, battements trappes, rond de jambe en fair, petits battements, battements developpes, grand battements jetes.

Принцип построения движений у станка основан на контрасте, т. е. чередовании чётких и резких движений с мягкими, плавными движениями.

Концертмейстеру следует внимательно следить за изменением характера исполняемых движений, используя при этом соответствующий музыкальный материал.

Аккомпанемент первого курса и старших курсов должен содержать некоторые различия, отличаться определённостью формы и ритма в экзерсисе и приобретать большую эмоциональную окраску в дальнейшей части урока. Характер музыкального сопровождения должен соответствовать характеру исполняемых движений, составлять единый ансамбль с исполнителем.

На раннем этапе изучения того или иного элемента аккомпанемент, включающий музыкальные примеры на 4/4 или 2/4, соответствует традиционной методической раскладке изучаемых движений. Музыкальный размер 3/4 используется, в основном, для таких движений, как port de bras, pas balances, больших прыжках и ряда других движений.

Музыка на уроках классического танца является полноправной участницей учебного процесса. Она должна вызывать у ребёнка стремление выполнить задание педагога не только качественно, но и осмысленно, увлечённо, т. е. творчески, а не формально.

Музыкальный материал на уроке должен отличаться танцевальностью и мелодичностью. Концертмейстер призван воспитывать у детей умение слушать музыку, проникаться её содержанием, любить и понимать её, способствовать эмоциональному восприятию мелодии, музыкальной темы.

* Концертмейстер помогает детям расширять музыкальный кругозор, используя на уроках произведения русских и зарубежных композиторов. Фрагменты из опер и балетов должны быть доступны восприятию. При подборе музыкального аккомпанемента важно учитывать возрастные и психологические особенности. Образное содержание музыки должно соответствовать исполнительским возможностям возрастной категории детей. Говоря доступным языком, чем меньше возраст обучаещего, тем понятнее должен быть музыкальный язык. Красота музыки не должна “страдать”.

В практической деятельности у концертмейстеров приняты два способа музыкального оформления уроков классического танца.

Первый способ предусматривает использование готового нотного материала, даёт возможность наряду с обучением танцевальным движениям пропагандировать классическую музыку, вырабатывать у учащихся строгость, академизм исполнения, прививать высокохудожественный вкус.

Второй - основан на музыкальной импровизации, способствует изучению технически сложных элементов, сочетая ритмический рисунок с творческой фантазией пианиста. Концертмейстер, зная характер, ритм и составные элементы учебного задания, может соответственно предложить тему, размер и акценты музыкальной импровизации.

Среди музыкантов и хореографов бытуют разные точки зрения на приоритет того или иного способа хореографического аккомпанемента. Учитывая эстетическое направление в музыкальном сопровождении предпочтение отдаётся нотному материалу, используя импровизированный материал как вспомогательный.

Методические пояснения и практические рекомендации музыкального оформления классического танца

Занятия у станка в наших примерах начинаются с комплекса упражнений для разогрева мышц. В такой комплекс могут входить движения, проученные ранее:

demi-plie, battements tendus, passe par terre, releve на полупальцы. Данные движения могут исполняться в различных сочетаниях.

Соответственно, музыкальный аккомпанемент может быть:

* 2/4 - чёткий, конкретный;
* 4/4 - предполагающий сдержанность, широту;
* 3/4 -- настраивающий на кантиленность исполнения.

При переходе исполнения движений боком к станку (одной рукой за палку) особое внимание необходимо уделить музыкальному сопровождению PREPARATIONS (подготовительным движениям), как наиболее сложному для концертмейстера.

Препарасьон исполняется перед началом какого-либо движения экзерсиса и на середине. Концертмейстеру необходимо изучить подготовку к каждому изучаемому элементу, так как правильно исполненное музыкальное вступление не только концентрирует внимание ученика на начале всего задания, но и задаёт темп и характер исполнения учебного элемента или всей комбинации.

На начальном этапе обучения в экзерсисе у станка в движениях plie, battements tendus, battements tendus jetes в preparations одна рука открывается на вторую позицию.

Музыкальным вступлением при использовании нотного материала является заключительное построение, входящее в музыкальный период, заканчивающийся устойчивым звуком.

В своей практике можно исполнять определённый набор,так называемых “вступлений”.На каждое движение своя схема.Есть короткий PREPARATIONS,на 4 счёта.Есть на 8 счётов.Всё зависит от комбинации педагога - хореографа.

Музыкальное сопровождение к движению PLIE

Музыкальное сопровождение к движению PLIEпо методике классического танца соответствует размер 4/4. В таком размере достаточно чётко прослеживаются доли, которые помогают ребёнку ориентироваться в тактовой раскладке. Характер музыки мягкий, певучий, темп медленный.

В старших классах педагоги допускают в своей практике использование музыкального аккомпанемента на 3/4 при исполнении plie.

Такой аккомпанемент имеет свои преимущества - более танцевальный, мелодичный характер музыкальных произведений способствует большей мышечной «наполняемости» каждого такта, развивает мягкое, эластичное plie, что исключает возможность «зажима». В нотном приложении используются оба варианта музыкального аккомпанемента путём чередования.

Музыкальное сопровождение к движению **BATTEMENTS** **TENDUS**

Основная комбинация BATTEMENTS TENDUS в экзерсисе у станка предлагается в традиционном построении, т. е. на 4/4 с постепенным переходом на 2/4, на сильную долю. Характер музыкального аккомпанемента на 4/4 - чёткий, но более сдержанный, на 2/4 - чёткий.

Использование двух вариантов музыкального сопровождения исполнения battements tendu (чёткого и кантиленного), даёт хороший результат, дополняет традиционную раскладку, способствует лучшему усвоению данного элемента.

Дети, слушая музыку, определяя размер, активизируют своё внимание в самом начале занятий у станка, что даёт вдумчивое, а не механическое, однажды проученное исполнение.

В качестве аккомпанемента к движению BATTEMENTS TENDU JETE используются примеры с музыкальным размером 2/4. Характер сопровождения резкий, чёткий, в аккомпанементе со штрихом staccato.

Музыкальное сопровождение к движению ROND DE JAMBE PAR TERRE

В младших классах(1 – 4) данное движение исполняется по традиционной методике на 4/4. Использование педагогом-хореографом собственных методических разработок допускает аккомпанемент в размере 3/4.Предпочтительно с 5 года обучения.

В нотном приложении предпочтение отдаётся музыкальному размеру 4/4 с постепенным переходом на 2/4. Характер музыкального аккомпанемента плавный, в дальнейшем более определённый, отчётливый.

Музыкальное сопровождение к движению BATTEMENT FONDU

соответствует принципу «мышечного наполнения» длительностей (мышечного legato), способствует развитию мышечной эластичности.

Характер исполняемого движения допускает музыкальное сопровождение как на 4/4, так и на 3/4 (в дальнейшем - чередование 2/4 и 3/4).

Если движение battements fondus исполняется в сочетании с battement frappe, то ритмический рисунок музыкальной фразы должен отличаться по характеру звучания, подчёркивать плавность battements fondues и переходить на staccato в движении battements frappe.

Музыкальное сопровождение к движению BATTEMENT FRAPPE

(«удар» - акцент, приходится на сильную долю) - 4/4, с переходом на музыкальный размер 2/4. Движение начинается на затакт и исполняется на один такт. Характер музыкального сопровождения чёткий, отрывистый.

Изучение **RONDS DE JAMBE EN L'AIR** связано с определёнными трудностями (недостаточная выворотность бедра в одном случае, недостаточная мышечная упругость, физическая выносливость - в другом).

В данных примерах очень тщательно проучивается подготовительный вариант данного движения, т. е. сдержанное сгибание и разгибание работающей ноги, сохраняя неподвижность коленного сустава и высоту ноги. Следует обратить внимание, что в данном случае музыкальный размер 4/4 тяжеловат для детей с недостаточной физической выносливостью. На первом этапе изучения данного движения предлагается использование музыкальных примеров на 4/4, а также на 2/4, как наиболее «удобные» для качественного исполнения. В этих музыкальных размерах сгибание работающей ноги происходит на один такт, возвращение - на следующий такт и т. д.

Характер музыкального аккомпанемента должен быть плавным, но достаточно чётким.

Музыкальные примеры на 3/4 на первом этапе изучения необходимо использовать осторожно, так как «лёгкий» характер звучащей мелодии (как правило, вальса) может отрицательно повлиять на само исполнение, вызвать признаки небрежности, формальности.

Музыкальное сопровождение к движению RELEVE LENT и BATTEMENTS DEVELOPPE.

В качестве аккомпанемента используются примеры с музыкальным размером 4/4. Характер звучания музыки должен соответствовать характеру мышечных усилий. Исполнение концертмейстером музыкальных примеров к данным движениям требует большей выразительности, эмоциональности.

После мягкой, плавной, но рассчитанной на развитие выносливости adagio (медленно, спокойно, не спеша) в которую могут входить вышеописанные движения, следует выполнение резких, энергичных бросков работающей ноги на 90 градусов.

Музыкальное сопровождение к движению GRAND BATTEMENTS JETE

Музыкальное сопровождение к движению GRAND BATTEMENTS JETE бодрый, энергичный. Музыкальный размер 2/4, 4/4, а также при дальнейшем изучении и усложнении используется аккомпанемент в размере 3/4.

В завершении экзерсиса у станка исполняется releve на полупальцы (лицом к станку) , перегибы корпуса назад и в сторону, а также pas de bourree simple с переменой ног, придерживаясь принципа поурочного чередования. Музыкальный аккомпанемент может быть достаточно разнообразным.

Музыкальное сопровождение к движению PAS DE BOURREE SIMPLE

На начальном этапе следует неукоснительно придерживаться методической раскладки на 4/4, так как именно последняя четверть каждого такта даёт возможность ребёнку сосредоточиться, исправить ошибку в исполнении. И только после проучивания движения в медленном темпе на 4/4 рекомендуем переход на музыкальные примеры с размером 3/4. Аккомпанемент с размером 2/4 используется на начальном этапе обучения,1-4год. Большое внимание уделяется port de bras, изучается такое движение, как temps lie par terre, которого нет в экзерсисе у станка. Отдельно проучивается подготовка и pirouette (вращение) по программе, что требует изучение концертмейстером специфики исполнения данных элементов и консультаций педагога-хореографа. В случае уже известных движений концертмейстер использует примеры, аналогичные произведениям, использованным в экзерсисе у станка.

ПРЫЖКИ (ALLEGRO) И ПАЛЬЦЕВЫЙ РАЗДЕЛ

Достаточно сложным для концертмейстера является поиск музыкального материала для раздела ALLEGRO, т.к. данный раздел состоит из трёх видов (групп) прыжков: маленькие, средние и большие.

Существует специфика техники исполнения прыжка на начальном этапе обучения. Прыжки развивают силу ног и начинают изучаться достаточно сдержанно, в медленном темпе на эластичном, мягком plie. В размере 4/4 уместны импровизации.

В музыкальном примере должны сочетаться два характера: плавный - сопровождает demi-plie и отрывистый, энергичный - подчёркивает прыжок. В дальнейшем происходит переход на 2/4, но чередование двух характеров аккомпанемента должно остаться. Темп moderato.

В данном пособии изучение раздела ALLEGRO предлагается по принципу максимальной подачи материала. Сначала педагог объясняет правило исполнения прыжка, затем уточняется музыкальная раскладка, и обязательно акцентируется внимание ребёнка на необходимой доле, соответствующей самому прыжку. Далее, в момент исполнения самого прыжка, концертмейстер делает лишь «лёгкий» акцент в музыкальном сопровождении. В дальнейшем изучении аккомпанемент становится более чётким и ровным.

При переходе на изучение трамплинных прыжков на более коротком по времени, но очень упругом plie, характер музыкального аккомпанемента становится более чётким и энергичным. В данном случае целесообразнее использовать примеры в характере польки.

При изучении таких прыжков, как pas de basgue, сценический sissonne используются музыкальные примеры с размером 3/4. Характер сопровождения соответствует плавному, лёгкому вальсу или медленной мазурке.

В прыжках sissonne tombe, temps lie saute возможно использование музыкальных примеров как на 4/4, так и на 3/4. В музыкальном сопровождении чередуются чёткость и плавность. В качестве музыкального вступления к прыжкам на первом этапе обучения используются два такта заключительного построения.

Plie перед прыжком исполняется на сильную долю.

В дальнейшем обучении при переходе исполнения plie и прыжка на затакт, в качестве музыкального вступления используются дополнительные два такта или один такт, предваряющий тему, с ритмическим рисунком аккомпанемента левой руки в соответствующем музыкальном размере. Такое вступление даёт возможность определить ритм, темп и характер музыкального примера и соответственно передать характер исполнения самого прыжка.

Освоив данный материал, концертмейстер может в дальнейшем самостоятельно подбирать примеры к новым элементам, не испытывая при этом затруднений.

Рекомендации концертмейстеру на уроке классического танца

В хореографическом классе не стоит играть слишком громко, форсированным звуком. Точно выверенный, филигранный звук слушают внимательнее и дети, и взрослые.

Вся балетная лексика идет на французском языке - так уж сложилось исторически. «Французская терминология, принятая для классического танца, неизбежна, будучи интернациональной. Для нас она тоже, что латынь в медицине - ею приходится пользоваться. Она абсолютно международная и всеми принята». (А.Я. Ваганова. Основы классического танца. Ленинград, «Искусство», 1980. Стр. 10.) Пианист -Концертмейстер обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения.

Урок классики - это живое взаимодействие музыки и пластики. Присутствие нот на пюпитре рояля весьма нежелательно. Концертмейстер всегда должен видеть класс, дышать вместе с ним, помогать эмоционально в сложных движениях, чувствовать и даже предвидеть все нюансы исполнения упражнения. Поэтому играть по нотам надо дома: необходимо «наиграть» как можно больше балетной музыки. Это поможет войти в ее русло, почувствовать ее стиль, гармоническую канву. Проанализировав гармонию классических балетов, можно сделать «домашние заготовки» - составить гармонические цепочки для медленных движений, для прыжков и т.д. Не надо бояться оторваться от нот и смелее играть собственную музыку. Пусть поначалу она будет примитивной и схематичной, бедной по мелодике и гармонии, но зато идеально соответствует характеру, темпу и ритму каждого упражнения. Композиционное совершенство придет позже, когда концертмейстер будет свободно ориентироваться в экзерсисе.

Музыкальное сопровождение урока должно прививать ученикам определенные эстетические навыки, а также осознанное отношение к музыке: оно приучает слышать музыкальную фразу, разбираться в характере музыки, динамике, ритме. Все движения выполняются на музыкальном материале - поклоны в начале и в конце урока, переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала. Это приучает к согласованности движений и музыки. На этом базируется воспитание чувства артистизма. Никакая техника не поможет, если студент немузыкален.

Для танцевальной музыки характерна «квадратность» построения музыкальной фразы. Она состоит из четырех, восьми, двенадцати, шестнадцати тактов и т.д. «Не квадратность» построения большинства музыкальных произведений создает дополнительные сложности использования их в экзерсисе. Можно использовать темы из этих произведений как основу для импровизаций.

Комбинацию, задаваемую педагогом, концертмейстер должен запомнить так же точно, как и учащиеся. При сопровождении левая, аккомпанирующая рука, определяет темпо-ритм упражнения, а правая в точности следует ритмическому рисунку упражнения, подчеркивает его.

Не следует «засорять» аккомпанемент обилием лишних звуков - трелей, форшлагов, арпеджио. Это особенно важно в младших классах: одно движение - одна нота, два движения - две ноты. Музыка является своеобразной подсказкой.

Очень важно обратить внимание на акценты. Одни движения выполняются, начиная с сильной доли, другие - из-за такта. Музыка, как и урок классического танца, протекает по нарастающей линии: экспозиция, кульминация, заключение.

Словарь хореографических терминов

Adagio (адажио) медленно, спокойно, не спеша. В уроке

классического танца - танцевальная композиция, состоящая из плавных движений, устойчивых поворотов, вращений.

Allegro (аллегро) весёлый, живой. Заключительная часть

упражнений на середине, состоящих из прыжковых движений.

Allonge (алонже) удлинённый. Положение в позициях рук. Arabesgue (арабеск) арабский. Одна из основных поз классического танца.

Assemble (ассамблее) прыжок с собиранием ног в воздухе.

Balanse, pas (балансе) покачиваться. Па, состоящее из переступания с ноги на ногу, чаще из стороны в сторону.

Battements (батман) биение, удары. Разнообразные движения работающей ноги.

Battement tendu (батман тандю) движение вытянутое.

Battement tendu jete (батман тандю жете) вытянутое движение с броском.

Battement frappe (батман фраппе)	ударное движение.
Battement fondu (батман фондю)	плавное, тающее движение.
Battement soutenus (батман сутеню)	движение с подтягиванием ног.
Battement developpe (батман девлопе)	развёрнутое движение.
Bourre, pas de (буре)	мелкие переступания с ноги на ногу.
Changement de pied (шажман де пье)	прыжок с переменной ногой.
Demi- plie (деми плие)	полуприседание.
Exercice (экзерсис)	упражнения у станка и на середине зала.
Echappes (этаппе)	прыжок с раскрыванием ног во 2-ю позицию.
Grand battement (гранд батман)	большое бросковое.
Jete pointe (жете пуанте)	движение на носок.
Par terre (пар тер)	по земле.
Passe (пассе)	проходящее.
Pas (па)	шаг.
Pas de basgue (па де баск)	шаг басков.
Petit battement (пти батман)	маленький батман на щиколотке.
Sur le cou-de-pied (сюр леку-де-пье)	опорной ноги.
Pirouette (пируэт)	оборот тела на 360 градусов на полу.
Port de bras (порт де бра)	упражнения, слагающиеся из одновременных движений рук, корпуса и головы.
Preparation (препарасьон)	приготовление, подготовка, подготовительные движения.

Releve (релеве) поднимание на полу пальцах.

Releve lent (релеве лян) медленное поднимание ноги.

Rond de jambe par terre (рон де жамб пар круговые движения ноги на полу. терр)

Rond de jambe en l'air (рон де жамб ан круг ногой в воздухе. Лер)

Sissonne tombe (сиссон томбе) прыжок с двух ног на одну с быстро следующим падением на другую ногу.

Sisson simple (сиссон семпль) прыжок с двух ног на одну.

Temps lie (тан лие) связующее, плавное, слитное движение. Temps leve saute (тан леве соте) прыжок с двух ног на две.

Заключение

Составление данного методического пособия продиктовано решением обобщить мой практический опыт работы в роли концертмейстера по классическому танцу. В подборе музыкального материала к уроку использую музыку из кинофильмов в аранжировке ведущих концертмейстеров Н. Штемпель С. Бродской, И. Цареградской. А также авторы музыкальных произведений из классических русских, зарубежных, современных балетов: П.И. Чайковский, Ж.Бизе, Н.А.Римский -Корсаков, М.И. Глинка, Ф.Шуберт, Ф.Лист, В.А.Моцарт, Ф.Шопен и другие великие композиторы. Большое внимание в своей работе уделяю красивой мелодии музыкальной темы. Как показывает практика, учащиеся легче воспринимают такую музыку, испытывают радость , удовольствие при работе в классе .

Список использованных источников

1. Никитина Н.И. В классе хореографии. Хрестоматия концертмейстера. Изд. «Композитор», С.-П., 2017.
2. Ревская Н. Е. Классический танец. Музыка на уроке. Изд. «Композитор», С.-П., 2005.
3. Трясунова О.М. Работа с концертмейстером на уроках классического танца: с помощь студентам хореографам Иркутский областной колледж культуры.- Иркутск 2019 г. – 56 с.
4. Хазанова С. Концертмейстер на уроках хореографии. Изд. «Композитор», С.-П, 2015.
5. Штемпель Н.Н Музыкальная хрестоматия для урока классического танца. Изд. “Композитор” С.-П., 2019.