

Методическая разработка на тему:
«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА
НА УРОКАХ ХОРЕОГРАФИИ И ТЕХНОЛОГИЯ ПОДБОРА
РЕПЕРТУАРА
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ КЛАССИЧЕСКИМ ТАНЦЕМ»

Составитель: Воронина Ирина Викторовна

Работа концертмейстера включает в себе творческую, художественную, и педагогическую деятельность.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских навыков, владения ансамблевой техникой, особенностей игры на различных музыкальных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению нотных партитур, по импровизационной аранжировке на фортепиано.

Деятельность концертмейстера требует применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики – в их взаимосвязях.

Особенности работы концертмейстера в классе хореографии требуют глубоких знаний музыки и хореографии.

Для педагога-хореографа концертмейстер – это правая рука и первый помощник, музыкальный единомышленник, который должен до конца вместе с педагогом проходить путь от создания образа танца до выступления на сцене. Концертмейстер вместе с хореографом проходит путь от самого первого занятия до репетиций, когда на смену ему приходит фонограмма.

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера хореографического коллектива предполагает наличия у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

В том, как пользоваться несметным богатством музыкальной культуры, как выбирать музыкальный материал для целей и задач каждого отдельного урока, как научить детей воспринимать музыку всем сердцем и душой – лучший советчик и помощник педагогу-хореографу – концертмейстер. Именно концертмейстер знает все, что касается музыкального произведения: относительно темпов и характера исполнения музыки. Он помогает хореографу находить правильные, вытекающие из характера музыки решения.

Цель методической разработки – предоставить педагогам методические рекомендации и практический опыт в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера для работы в классе хореографии.

Задачи работы: описать музыкальные способности, умения и навыки, а также психологические качества, необходимые для полноценной профессиональной деятельности концертмейстера; выявить специфику

деятельности концертмейстера; опираясь на научно-методическую литературу сориентировать педагога в выборе музыкального материала для классического экзерсиса, помочь найти формы, методы и приемы работы концертмейстера с учащимися в классе хореографии.

Практическое значение данной работы состоит в том, что начинающие концертмейстеры могут воспользоваться полезной информацией и практическими рекомендациями для применения их в своей профессиональной деятельности.

Роль концертмейстера в музыкальном воспитании учащихся на уроках хореографии.

Среди множества форм художественного воспитания детей хореография занимает особое место. Занятия танцем учат понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического развития ребенка, для его гармоничного, духовного и физического развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой одаренности.

Искусство танца без музыки существовать не может. Поэтому на занятиях с детьми работают два педагога – хореограф и концертмейстер. Дети получают не только физическое развитие, но и музыкальное. Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, выразительно и художественно концертмейстер исполняет музыку, доносит ее содержание до детей. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движениях. Музыка и танец в своем гармоничном единстве – прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, основа их эстетического воспитания.

Уроки хореографии от начала и до конца строятся на музыкальном материале. В этом большую роль играет работа концертмейстера. Музыкальное оформление урока должно прививать учащимся осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. На занятиях хореографии учащиеся приобщаются к лучшим образцам народной, классической и современной музыки, и таким образом формируется их музыкальная культура, развивается их музыкальный слух и образное мышление, которые помогают при постановочной работе воспринимать музыку и хореографию в единстве.

Концертмейстер ненавязчиво учит детей отличать произведения разных эпох, стилей, жанров. Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по композиции, характеру, динамике, темпу. Музыка вызывает двигательные реакции и углубляет их, не просто сопровождает движения, а определяет их сущность. Задачей концертмейстера является развитие «музыкальности» танцевальных движений.

В процессе обучения хореографии осуществляются следующие задачи музыкального воспитания:

развитие музыкального восприятия метроритма;
ритмичное исполнение движений под музыку, умение воспринимать их в единстве;

умение согласовывать характер движения с характером музыки;

развитие воображения и творческих способностей;

развитие умения эмоционально воспринимать музыку;

расширение музыкального кругозора детей.

Концертмейстер помогает с помощью музыки воплотить поставленные цели на уроках хореографии совместно с педагогом-хореографом. Используя свои профессиональные знания, концертмейстер всесторонне развивает восприятие музыки у детей посредством качественного подбора музыкальных произведений для урока классического танца.

Специфика работы и обязанности концертмейстера хореографического коллектива.

Специфика концертмейстера хореографии представляет собой ответственную сферу деятельности музыкантов, призванных участвовать в повседневной творческой работе педагогов-хореографов. Качественный подбор музыкального материала и хорошее сопровождение хореографической композиции на музыкальном инструменте далеко не все требования, предъявляемые к концертмейстеру в современное время.

Чтобы достичь желаемого результата в творческом тандеме с педагогом-хореографом, современному концертмейстеру нужно обладать определенными знаниями и умениями. Наряду с первостепенной задачей концертмейстера осуществлять соответствующий аккомпанемент данной танцевальной композиции, наиважнейшая часть работы концертмейстера заключается в следующем:

научить детей слышать и слушать музыку;

развивать у детей эмоциональную выразительность, тем самым помогать в творческой работе педагога-хореографа.

Концертмейстеру приходится работать с детьми разного возраста, с педагогами разных танцевальных направлений – народной хореографии, классического и современного танца. Наполнить каждое занятие музыкой в соответствии с возрастной категорией детей и танцевальным направлением. Путь один – постоянное совершенствование, серьезный творческий подход к работе.

В обязанности концертмейстера хореографических классов входит:

репертуарный подбор музыкальных произведений для занятий, постоянное расширение музыкального багажа и знаний о природе танца, его характерных особенностей;

изучение опыта работы по эстетическому воспитанию детей в хореографических коллективах, в частности, по музыкальному развитию;

знакомство с новыми методиками «движения под музыку»;

систематическая работа по музыкальному развитию танцоров, потому что музыкально образованные дети намного выразительнее в танцах.

Технология подбора музыкальных произведений для уроков классического танца.

В своей профессиональной деятельности концертмейстеру хореографического коллектива постоянно приходится выступать в роли исполнителя. Поэтому ему необходимо не только свободное владение инструментом и музыкальной литературой, но и умение донести музыкальный материал до обучающихся.

Технология подбора музыкальных произведений базируется на глубоких знаниях концертмейстера хореографического коллектива и предполагает:

знание школ и направлений танцевального искусства;

знание традиционных форм и этапов обучения детей хореографии;

знание форм построения занятий, обязательных импровизационных моментов;

знание хореографической терминологии (в частности, на французском языке);

К подбору музыкальных фрагментов предъявляются требования по следующим моментам:

характеру;

темпу;

размеру и ритмическому рисунку

форме музыкального произведения (одночастное, двухчастное, трехчастное, вступление, заключение).

Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо постоянно пополнять и разнообразить. Постоянное звучание на уроках одного и того же марша или вальса ведет к механическому, не эмоциональному выполнению упражнений детьми. Не желательна и другая крайность: слишком частая смена сопровождений рассеивает внимание учащихся, не способствует усвоению и запоминанию ими движений.

Основные этапы работы концертмейстера для ознакомления обучающихся с музыкальным сопровождением на уроках классического танца.

Кто, как не концертмейстер разовьет у обучающихся музыкально-ритмические навыки, не привьет им музыкально-эстетический вкус.

Первый этап – первоначальное знакомство с музыкальным произведением. Здесь ставятся задачи: ознакомить учащихся с музыкальными фрагментами, научить вслушиваться и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства, уметь точно исполнять preparation во время вступления.

В процессе освоения нового музыкального материала участвуют слуховой, зрительный и двигательный анализаторы. Поэтому материал дается в целостном виде, а не раздробленно. Педагог-хореограф показывает движения под музыкальное сопровождение.

Второй этап – формирование умений в области музыкального исполнения движений, восприятия музыкального сопровождения в единстве

с движениями. Задачами этого этапа являются: умение исполнять движения в соответствии с характером музыки, углубленное восприятие и передача настроения музыки в движении, координация слуха и характера движений.

Идет тщательная подборка музыкального материала для каждого движения классического и народно-сценического экзерсиса в соответствии с предъявляемыми требованиями (квадратность, ритмический рисунок, характер мелодии, наличие затакта, метроритмические особенности, темп, размер).

Третий этап – образование и закрепление навыков, то есть выполнения заданий в точном соответствии с характером, темпом, ритмическим рисунком музыкального фрагмента. Задачи этого этапа: эмоционально-выразительное выполнение упражнений экзерсиса, развитие самостоятельной творческой активности детей. На этом этапе закрепляется все то, что отработывалось в процессе обучения на втором этапе. Слуховой и зрительный контроль подкрепляется двигательным. Автоматизируется способ выполнения задания. Обучающиеся сознательно решают поставленные перед ними задачи, опираясь на приобретенные навыки слушания и танца. В процессе систематической работы, учащиеся приобретают умение слушать музыку, запоминать и узнавать ее. Они проникаются содержанием произведения, красотой формы, образов. У обучающихся развивается интерес и любовь к музыке.

Свойства и особенности музыкальных фрагментов для классического экзерсиса.

Классический экзерсис на протяжении всего обучения имеет определенный набор элементов, которые изучаются из года в год, но, по мере усвоения, постоянно усложняются, комбинируются. Музыкальное оформление концертмейстером уроков классического танца должно быть весьма разнообразно как по мелодике, так и ритму. Характер ритмов часто меняется в ходе урока. Когда изучается новое движение или его отдельные элементы, то ритм должен быть простым, а мелодия не сложной и доступной. Затем, в процессе работы, следует усложнить музыкальный материал. В связи с этим усложняется ритмический рисунок внутри такта, изменяется форма и размер музыкального произведения, особенно в прыжках, или при соединении различных упражнений в единую комбинацию. Помимо использования нотного материала, возможны и желательны музыкальные импровизации концертмейстера.

Музыкальные фрагменты для классического экзерсиса, должны обладать следующими свойствами:

1. Квадратность.

На начальном этапе очень важно, чтобы произведение можно было разбить на квадраты. Это значит, что одно движение делается 4 раза: крестом–вперед, в сторону, назад, в сторону. Квадрат состоит из тактов в размере 2/4 или 4/4. В дальнейшем, по мере обретения танцевальной техники, темп ускоряется, но квадратность остается. Составляется, например, комбинация из двух движений по квадрату – это равно фразе из восьми

тактов: одно движение – 1 такт, или три движения по квадрату равны 12 тактам. На третьем году обучения классикой это свойство уже не имеет такого значения, как на первом, году, так как дети выучивают упражнения в чистом виде, а создаваемые комбинации становятся более сложными, и в них движения могут изменяться не по квадрату. Здесь берутся более сложные размеры: 3/4, 6/8 и т.д., и используется более быстрый темп.

2. Определенный ритмический рисунок и темп.

Для исполнения таких движений, как *Adagio*, *Rond de jambe par terre*, ритмический рисунок не имеет особого значения, но имеет значение темп. Он должен быть медленным, и мелодия должна быть лирической, так как движения исполняются плавно и медленно. Для исполнения движения *battements tendus* – необходим четкий ритмический рисунок, а также присутствие синкопированного ритма. Исполнение этих движений идет в быстром темпе восьмыми нотами, в музыкальных фрагментах должны присутствовать шестнадцатые и восьмые длительности (размер 2/4 или 4/4 при медленном исполнении).

3. Наличие затактов.

Любой затакт имеет немаловажное значение в исполнении движения, кроме того, он определяет темп всего упражнения. На начальном этапе, когда движение разучивается и исполняется на сильную долю, затакт не играет решающей роли, так как движения на этом этапе исполняются в медленном темпе по квадратам на сильную долю (*battements tendus*, *battements tendus jetes*, *battements frappe*).

В дальнейшем же это качество играет немаловажную роль. Любой затакт, помимо того, что определяет темп упражнения, делает музыкальный фрагмент более четким, активизирует упражнения, акцентируя слабую долю. Затакт может быть использован во всех упражнениях, так как с него легче начать исполнять движение.

4. Темповые и метрические особенности.

Размер 2/4 может употребляться для различных упражнений. Но темп исполнения и сама техника всегда различны. *Battements tendus*, *battements tendus jetes*, *battements frappes* могут исполняться в размере 2/4 в темпах *allegro*, *moderato*. А упражнения *battements fondues*, *plie*, *passé par terre* - в размере 2/4 в темпах *adagio*, *lento*. *Rond de jamb par terre* может исполняться в размере 3/4, то есть, одно движение на 1 такт. Таким образом, темп замедляется до *adagio* (или одно движение - полный круг - на 4 такта). То же самое происходит и с размером 4/4. Темп в этом размере может на различных движениях варьироваться от *lento* до *andantino*.

5. Метро-ритмические особенности.

На начальном этапе мелкие длительности могут исполняться в 2 раза дольше, но при этом характер мелодии не должен искажаться. По мере выучивания движений темп ускоряется. На начальном этапе, когда идет разучивание движения, концертмейстер играет в медленном темпе, по мере выучивания темп ускоряется. То же самое происходит с *preparation* и при внесении в комбинацию поз.

Подводя итог, хочется отметить две основные части в работе концертмейстера в классе хореографии: освоение музыкального материала, связанного с преподаванием той или иной дисциплины и ее хореографической специфики, что возможно только при параллельном изучении особенностей хореографического искусства.

Во-первых, концертмейстер должен владеть танцевальной терминологией, чтобы знать о каком упражнении идет речь. Поэтому концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или иному упражнению. Например, *Plie*, *Demi plie*, *Grands plie* (фр.) - это упражнение, основанное на приседаниях разной амплитуды: полуприседание или полное, глубокое приседание. Значит, музыкальное сопровождение плавного, мягкого характера в медленном темпе (размер 4/4, 3/4). Или *Battements tendus* (*Battements tendus jetes*) – выдвигание ноги на носок (или резкий маленький бросок). В этих упражнениях происходит резкое выдвигание ноги вперед, в сторону, назад, и ее возвращение в позицию. Поэтому музыкальное оформление должно быть очень четким. Музыкальный размер для обоих упражнений – 2/4, 4/4.

Во-вторых, концертмейстеру необходимо самому знать, как исполняется то или иное упражнение, чтобы четко представлять себе структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать движению. А еще знание исполнения всех хореографически упражнений, которыми обучающиеся овладевают на уроках нужно для того, чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагога, так как на концертмейстера возложены также и педагогические функции.

В-третьих, особенность работы концертмейстера хореографии заключается в том, что он должен уметь грамотно в музыкальном отношении оформить учебные занятия в любом танцевальном жанре и на любом этапе обучения танцевальному искусству. В связи с этим концертмейстер кроме классического танца, на котором основывается все хореографическое искусство, должен изучить специфику народно-сценического танца, модерна, современного танца (у современного танца так же есть своя терминология), а также возрастные особенности детских групп.

В-четвертых, концертмейстер работает в ансамбле с танцорами. Правильная работа в ансамбле – необходимое в концертмейстерской практике качество. Играя, концертмейстер обязан четко осознавать, что он не является самостоятельным исполнителем, а своей игрой помогает учащимся глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца. Концертмейстер должен способствовать развитию активности музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества.

Творческая деятельность концертмейстера особенно ярко проявляется в исполнительстве. Поэтому важно, чтобы концертмейстер постоянно совершенствовал своё исполнительское мастерство: больше импровизировал

и читал с листа, вырабатывал навыки подбора по слуху и транспонирования. Профессиональные исполнительские качества складываются на основе сочетания пианистических навыков, музыкально-теоретических знаний, умения постигать смысл музыки и воплощать в конкретном звучании. Важным условием профессионализма является также наличие у концертмейстера исполнительской культуры, которая предполагает отражение его эстетического вкуса, широту кругозора, сознательное отношение к музыкальному искусству.

Литература

1. Безуглая Г.А. Координация музыкального и хореографического материала в процессе осуществления музыкального сопровождения урока классического танца. // Вестник АРБ, № 7. – СПб., 1999.
2. Безуглая Г.А. Основы метроритмических взаимосвязей учебных хореографических комбинаций и их музыкального сопровождения. // Вестник АРБ, № 6. – СПб., 1998.
3. Безуглая Г. Фортепианный аккомпанемент уроку классического танца: музыкальное сопровождение прыжков и танцевальных движений на пуантах. // Вестник АРБ, № 11. – СПб., 1999.
4. Классический танец / Сост. Д. Ярмолович. – СПб.: Музыка, 1985.
5. Кубанцева Е.И. Концертмейстерство – музыкально-творческая деятельность// Музыка в школе. – 2001.
6. Ладыгин Л. Методические рекомендации по музыкальному оформлению уроков классического танца. - М., 1980.
7. Музыкальная хрестоматия для уроков классического танца. Выпуск 1-2. / Сост. И. Климкович, В. Малашева. - М.: Музыка, 1969-1971.
8. Музыкальная хрестоматия современного бального танца / Сост. Л. Ладыгин, А. Школьников. – М.: «Сов. композитор», 1979.
9. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. - М.: Музыка, 1972.
10. Ревская Н.Е. Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис. – СПб.: «Композитор», 2004 г.
11. Смирнова М.В. Основные элементы классического танца. – Москва, 1979.
12. Хайкина Т.Я. Задачи концертмейстера-пианиста хореографического класса //Итоги смотра методических работ преподавателей учебных заведений культуры и искусства за 1995-96 учебный год. – Тамбов, 1997.