

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области «Центр дополнительного образования детей»

**Методические рекомендации
концертмейстеру,
сопровождающему занятия классическим
танцем**

Разработал: концертмейстер
Читаева Н.В.

ТУЛА, 2019

Данные методические рекомендации предназначены как для начинающих концертмейстеров, так и для более опытных, работающих с хореографическим коллективом в сфере дополнительного образования.

Базой для разработки методических рекомендаций послужили сведения из учебной и методической литературы, имеющей музыкально – педагогическое направление, а также личный опыт концертмейстера.

Целесообразность разработки методических рекомендаций обусловлена осознанием роли концертмейстера в процессе обучения детей хореографическому искусству.

Грамотно подобранная к танцевальным движениям музыка, особенно классическая, направлена на формирование основ музыкальной культуры. Музыкальные произведения (фрагменты из них), используемые для музыкального сопровождения занятий классическим танцем, способствуют приобщению детей любого возраста к высокохудожественным образцам русской и зарубежной музыкальной культуры.

Методические рекомендации концертмейстеру классического танца помогут как в концертмейстерской деятельности, так и в подборе музыкального репертуара для музыкального сопровождения.

Музыкальное сопровождение должно быть направлено на формирование осознанного отношения к звучащему музыкальному произведению, умению слушать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

Правильно подобранное музыкальное сопровождение обогащает духовный мир детей, занимающихся классическим танцем, способствует выработке культуры и красоты движений, а также развитию чувства коллективного ритма.

Тщательный подбор музыкальных произведений (фрагментов из них) для музыкального сопровождения, его соответствие возрастным особенностям детей, занимающихся классическим танцем, постепенное нарастание сложности самого музыкального сопровождения в конечном итоге приводят к успешному решению задач, направленных на достижение положительных результатов в процессе обучения хореографическому искусству.

Специфика работы концертмейстера, сопровождающего занятия хореографией, представляет собой весьма ответственную сферу деятельности музыкантов, призванных активно участвовать в творческой работе педагогов-хореографов. Творческая атмосфера в хореографическом коллективе не позволяет концертмейстеру ограничиваться формальным отношением к своим обязанностям.

Стремление разобраться в специфике хореографического аккомпанемента дало повод для обобщения опыта работы в качестве концертмейстера классического танца, а также для осмысления роли концертмейстера на занятиях классическим танцем.

Хореографическое искусство классического танца выдвигает определенные требования к работе концертмейстера.

Какие же знания и умения необходимы концертмейстеру классического танца (кроме тех, что необходимы пианисту), чтобы естественно и непринужденно обрести профессионализм?

Концертмейстерская деятельность предполагает не только профессиональное исполнение музыкальных произведений (фрагментов из них), но и знание музыкально-хореографической специфики.

Освоение музыкальной специфики возможно только при параллельном изучении специфики хореографического искусства.

Во-первых, концертмейстеру необходимо овладеть определенной терминологией, чтобы знать, о каком хореографическом упражнении идет речь, как музыкальная терминология используется в произношении и в написании на итальянском языке, хореографическая – на французском языке. 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)* – выдвижение ноги на носок (или резкий маленький бросок). В этих упражнениях происходит резкое выдвижение ноги вперед, в сторону, назад, и ее возвращение в позицию. Поэтому музыкальное сопровождение должно быть очень четким, ритмичным. Музыкальный размер для обоих упражнений – 2/4.

Концертмейстеру классического танца, исходя из прочных знаний французской хореографической терминологии, несложно будет представить характер того или иного выполняемого упражнения, а затем абсолютно четко определить структуру хореографического упражнения, мысленно накладывая на него музыкальное сопровождение. Музыкальное сопровождение предполагает распределение правильного акцентирования и динамических оттенков, помогая исполнению хореографических движений.

Немаловажным умением концертмейстера классического танца является умение сопоставления хореографического упражнения с музыкальным сопровождением, т.е. безошибочное ориентирование в нотном тексте. Педагог-хореограф может остановить выполнение упражнения в любом месте или начать отрабатывать отдельно какой-либо фрагмент хореографической комбинации. Поэтому концертмейстер должен четко знать, какие конкретные такты нотного текста нужны для музыкального сопровождения тех или иных частей хореографических упражнений.

Исходя из опыта работы, можно сделать вывод о необходимости пристального наблюдения концертмейстером за упражнениями в стадии разучивания их педагогом-хореографом с детьми, запоминания их и осмысления обязательного сочетания танцевальных движений и музыкального сопровождения.

Особенность работы концертмейстера заключается в грамотном музыкальном оформлении учебных занятий на любом этапе обучения хореографическому искусству. В связи с этим, кроме специфики классического танца, на котором основывается все хореографическое искусство, необходимо изучить возрастные особенности детей, обучающихся в разновозрастных группах.

Важно помнить, что концертмейстер осуществляет свою деятельность в едином ансамбле с детьми, обучающимися искусству хореографии. Правильная работа в ансамбле – необходимое условие в концертмейстерской практике. В процессе деятельности необходимо четко осознавать, что концертмейстер является не самостоятельным исполнителем, а хорошим помощником в плане более глубокого проникновения в эмоциональную структуру танца. Концертмейстер должен способствовать развитию активности музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества.

Внимание концертмейстера – внимание многогранное. Оно сосредоточено не только на собственном музыкальном сопровождении, но и на детях, выполняющих танцевальные комбинации. В каждый момент исполнения музыкального сопровождения важно: *что* в данный момент выполняют дети, *какие* требования и замечания исходят от педагога-хореографа. Учитывая это обстоятельство, концертмейстер должен помогать детям выполнять упражнения, соблюдая правильный темп исполнения, делая четкие музыкальные акценты, ярко выражая динамические оттенки и т.д. Концертмейстеру необходимо постоянно держать в поле зрения всех занимающихся детей.

Во время исполнительской деятельности необходимо учитывать физические особенности обучающихся. Это важно тогда, когда одно и то же движение дети выполняют индивидуально. Здесь выступает проблема темпового соответствия хореографического исполнения и его музыкального сопровождения.

У каждого ребенка свой личный темп, который обусловлен различными причинами. У одного, например, небольшой прыжок, невелика устойчивость. У другого – великолепная устойчивость, природная способность к высокому прыжку. Одни и те же танцевальные движения дети не могут выполнять одинаково. Следовательно, должна отличаться и звуковая наполненность каждой партии. В данном случае концертмейстер должен минимально отклониться от оптимального темпа, принимая во внимание те тончайшие, почти неуловимые градации, которые присутствуют в исполнении каждого из обучающихся.

Подбирая музыкальный репертуар к занятиям по классическому танцу, необходимо всегда помнить о том огромном музыкальном наследии, которое оставили нам великие русские и зарубежные композиторы – классики. Здесь немало настоящих жемчужин, фрагментов, с интересом воспринимаемых детьми. Не лишней будет небольшая информация о композиторах, чья музыка звучит на занятиях, о балетах, под музыку из которых выполняются танцевальные комбинации. Рассказ должен быть в живой и очень краткой форме.

Здесь есть еще одно немаловажное обстоятельство: ребенок искренне испытывает гордость от того, что он занимается под «ту самую» музыку, которая звучит в лучших театрах страны и исполняется мастерами балета. Это осознание стимулирует желание к более глубокому восприятию музыки, восприятию заложенных в ней мыслей и чувств.

Таким образом, на приобретение необходимых знаний, умений и навыков, связанных со спецификой работы концертмейстера классического танца, затрачивается немало времени. Опыт и необходимая квалификация приходят с годами.

Музыкальное сопровождение занятий по классическому танцу имеет свои специфические особенности.

Качественное музыкальное сопровождение развивает эстетический вкус, осознанное отношение к музыкальному произведению, умение слышать музыкальные фразы, помогает ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

Занятие по классическому танцу строится на музыкальном материале. Переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала и обратно, а также «поклоны» в начале и в конце занятия должны обязательно выполняться под музыкальное сопровождение. Важно, чтобы дети привыкали организовывать свои движения согласованно с музыкой.

Умело подобранный музыкальный репертуар позволяет с первого же занятия избегать формального подхода к самым простым упражнениям.

Грамотное музыкальное сопровождение на занятиях – дело первостепенной важности. Именно в течение последовательного ряда занятий дети приучаются к своеобразному мелодическому мышлению. Для музыкального сопровождения танцевальных комбинаций необходимо подбирать фрагменты музыкальных произведений, доступные для слухового восприятия детей. Особенно это следует учитывать на первоначальном этапе обучения.

Опыт показывает, что не всякая музыка, соответствующая танцевальному движению по метроритму, одинаково воспринимается детьми. С педагогической точки зрения необходимо, чтобы она нравилась обучающимся, была бы настроена «в унисон» с их вкусами и запросами, возрастными особенностями.

Так, например, у детей младшего возраста преобладает наглядное мышление, эмпирические представления о мире. Поэтому для них следует подбирать музыку с четкими, простыми ритмами, несложной мелодией, прозрачной, ясной фактурой, жанровой определенностью: марш, полька, вальс и др.

Все мы знаем, что наиболее ярко запоминается то, что испытывается в состоянии сильного эмоционального переживания. Именно музыка, как никакое другое искусство, способна

вызывать яркие, высокоинтенсивные эмоции. Если при восприятии музыки дети испытывают сильные эмоции, то оно активизируется. Поэтому, чем ярче, эмоциональнее музыка, тем больше она способствует усвоению танцевальных движений.

У детей среднего школьного возраста происходит осознание своих возможностей, утверждение себя как личности, поэтому необходимо использовать более сложный музыкальный репертуар. На этом этапе в музыкальном сопровождении появляется более сложная фактура, развитая мелодия, неоднозначный ритм.

Главным критерием отбора музыкального материала является высокая степень художественности и гармоничности исполняемой музыки.

Для музыкального сопровождения занятий по классическому танцу целесообразно использовать проверенные временем классические образцы. Для формирования у детей более полного и разностороннего слухового «багажа» музыкальный репертуар должен быть ориентирован на исторические стили. Так, например, с эпохой классицизма дети знакомятся на основе произведений В. Моцарта, Л. Бетховена. Романтизм представлен музыкой Ф.Шопена, Ф.Шуберта, Р.Шумана (вальсы, ноктюрны и т.д.). Русская классика предлагает произведения Глинки М.И.(польки, вальсы), Чайковского П.И. (вариации, вальсы из балетов, циклы «Детский альбом», «Времена года»). Советская музыка представлена музыкальными фрагментами из балетов А. Хачатуряна, С. Прокофьева, творениями Д. Шостаковича, Д. Кабалевского и др.

За годы работы у концертмейстера, сопровождающего занятия хореографией, накапливается весьма обширный музыкальный репертуар, который необходимо грамотно использовать в своей деятельности. Важно четко и конкретно представлять себе, как та или иная музыка будет соответствовать характеру исполняемого танцевального упражнения или комбинации.

Красивая мелодия, сочная гармония, эмоциональное исполнение, взаимопонимание танцовщиков и концертмейстера – все это помогает реализовать цели и задачи занятия классическим танцем максимально. Разумеется, что такая работа приносит соответствующие плоды.

В процессе своей деятельности концертмейстер классического танца должен выполнять определенные правила.

1. Музыкальное сопровождение недопустимо осуществлять слишком громко, форсированным звуком, даже, если присутствуют сильные эмоции в процессе исполнения. Точно выверенный, филигранный звук дети лучше слушают.
2. Учитывая, что на занятиях классическим танцем используется французская терминология, концертмейстер обязан знать точный перевод названия каждого упражнения и в связи с этим – характер его выполнения.
3. Занятие классическим танцем (живое взаимодействие музыки и пластики) часто строится на импровизационном материале. Нотный материал можно использовать лишь в некоторых комбинациях: таких, как *adagio*, *allegro*, танцевальных комбинациях на середине зала.
4. Музыкальное сопровождение занятий должно формировать определенные эстетические навыки, а также осознанное отношение к музыке: слышать музыкальную фразу, определять характер музыки, динамику, ритм. Все танцевальные движения, выполняемые как у станка, так и на середине зала, должны быть согласованы со звучащим музыкальным сопровождением.
5. Для музыкального сопровождения занятий классическим танцем характерна «квадратность» построения музыкальной фразы. Она должна состоять из 8, 16, 32, 64 и т.д. тактов. «Не квадратность» построения некоторых музыкальных произведений создает дополнительные сложности использования их в экзерсисе. Можно использовать темы из этих произведений как основу для импровизации.
6. Импровизационная музыка должна соответствовать характеру, темпу и ритму каждого исполняемого упражнения. При этом должно сохраняться композиционное совершенство. Концертмейстер обязан «держат в поле зрения» занимающихся детей, помогать им эмоционально при исполнении сложных танцевальных движений.
7. При музыкальном сопровождении не следует использовать обилие «лишних» звуков – трели, форшлага, арпеджио. Особенно это важно при музыкальном сопровождении занятий на первоначальном этапе обучения. Музыка должна служить своеобразной подсказкой.

8. Особое внимание в музыкальном сопровождении необходимо обращать на акценты: одни движения в классическом экзерсисе выполняются на сильную долю такта, другие – «затакт».

Таковы общие рекомендации по работе над музыкальным материалом на занятиях классическим танцем.

Следует обратить внимание на исполнение «*preparations*» – подготовки к танцевальному упражнению. Концертмейстер должен исполнить вступление в темпе и ритме дальнейшей хореографической комбинации. Вступление можно взять из окончания исполняемого произведения (2 или 4 такта с конца, в зависимости от музыкального размера) или сочинить самому. То же самое касается и окончания – завершения упражнения. Обычно берется два последних аккорда произведения, или «доминанта» и «тоника» относительно тональности произведения.

Бесспорно, все музыкальное сопровождение должно быть профессиональным и высокохудожественным.

Работа концертмейстера включает в себя творческую (художественную) и педагогическую деятельность. Педагогическая сторона деятельности отчетливо выявляется в работе с детьми на хореографических занятиях.

В обязанности концертмейстера входит участие в решении образовательных и воспитательных задач, обязательное присутствие на всех занятиях и репетициях. Именно концертмейстер принимает активное участие в развитии у детей музыкально-ритмических навыков, способствует формированию музыкально-эстетического вкуса.

Особенности работы концертмейстера хореографического коллектива требуют глубоких и всесторонних знаний не только по хореографии. Профессиональный концертмейстер должен уметь поставить свое пианистическое искусство на службу танцу.

Как пользоваться несметным богатством музыкальной культуры, как выбирать музыкальный материал, соответствующий целям и задачам каждого отдельного занятия, как научить детей воспринимать музыку всем сердцем и душой? Бесспорно, в этом случае лучший советчик и помощник педагогу-хореографу – концертмейстер. Он помогает хореографу находить правильные, вытекающие из характера исполнения музыки решения.

Профессия концертмейстера представляет собой самостоятельный вид искусства аккомпанемента. Концертмейстер – это более широкое понятие, чем рядовой аккомпаниатор. Если обязанности аккомпаниатора не выходят за рамки музыкального озвучивания с помощью инструмента, то деятельность концертмейстера включают в себя участие в решении образовательных и воспитательных задач, содействующих развитию эмоционально-творческого потенциала детей и формированию их эстетического вкуса.

Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально-исполнительских навыков, отличного музыкального слуха, особой универсальности и мобильности.

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей специальности, которая (за редким исключением) не приносит внешнего успеха – аплодисментов, почестей и званий. Он всегда остается в «тени», его работа растворяется в общем труде всего творческого коллектива, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога.

Список использованной литературы

1. Концертмейстер балета. Музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром. – СПб.: Композитор, 2005
2. Координация музыкального и хореографического материала в процессе осуществления музыкального сопровождения урока классического танца. Вестник АРБ им. Вагановой А. Я. – СПб., 1999
3. Новицкая Г. Урок танца (пособие для хореографов и концертмейстеров).- СПб.: Композитор, 1998
4. О музыкальном содержании учебных форм танца (методическое пособие Московской государственной консерватории) – М., 1993
5. Ярмолович Л. Принципы музыкального оформления урока классического танца. - изд-во Музыка (Ленинградское отделение), 1986

**Список рекомендуемой нотной литературы
для музыкального сопровождения занятия классическим танцем**

1. Академия танца. Классический танец. Репертуар концертмейстера - сост. *Донченко Р.* – СПб.: Композитор, 2004
2. Академия балета. Репертуар концертмейстера. Классический танец. Вып.1 – СПб.: Композитор, 2002
3. Вальсы (1 и 2 часть) – сост. *Раевская Н.* – СПб.: Композитор, 2004
4. *Громова Е.* Детские танцы из классических балетов (учебное пособие с нотным приложением) – СПб.: Лань, 2010
5. Классический танец. Музыка на уроке. Марши, польки. – сост. *Раевская Н.* – СПб. Лань, 2004
6. Музыка для уроков классического танца. – сост. *Варновицкая* - СПб.: Композитор, 2001
7. Музыкальная хрестоматия для уроков историко-бытового танца. – сост. *Крупкина Э., Воронина И.* – М.: Музыка, 1980
8. Музыкальная хрестоматия для уроков классического танца. – сост. *Климкович И., Мальшиева В.* – М.: Музыка, 2002
9. *Раевская Н.* Классический танец. Музыка на уроке. Экзерсис. Методика музыкального оформления урока классического танца (с нотами). – СПб.: Композитор, 2004
10. *Руднева Л.* Музыкальное сопровождение к урокам классического танца. – СПб.: Лань, 2013
11. *Ярмолевич Л., Пальцева М.* Классический танец (1 и 2 класс) – изд-во Музыка (Ленинградское отделение), 1986