

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Клинская детская школа искусств им. П.И. Чайковского»

Методический реферат на тему:

«Особенности подбора музыкального сопровождения
в классе хореографии»

Выполнила: концертмейстер
Журавлева О.В.

г. Высоковск
2023 г.

Структура реферата.

1. Введение.
2. Основная часть.
3. Заключение.
4. Список литературы.
5. Практические материалы и хрестоматии.

Введение.

Концертмейстер - основной помощник педагога-хореографа в системе дополнительного образования. Правильно подобранное музыкальное сопровождение способствует развитию у детей художественного вкуса. Концертмейстер через музыку воздействует на творческое воображение детей, участвует в создании благоприятных условий на занятии в классе хореографии.

Музыкальное сопровождение имеет огромное значение на занятиях в хореографическом классе. Оно необходимо при исполнении различных упражнений, разминки и отработки отдельных комбинаций движений. Работа хореографа в создании танца не обходится без участия концертмейстера. Для этого концертмейстеру необходимо иметь теоретические знания в области танца, опыт работы и большой запас музыкального репертуара, а так же знать хореографическую терминологию (на французском языке).

Основная часть.

В обязанности концертмейстера хореографических классов входит:

- репертуарный подбор музыкальных произведений для занятий, постоянное расширение музыкального багажа и знаний о природе танца, его характерных особенностях.
- знакомство с новыми методиками «движения под музыку»;
- систематическая работа по музыкальному развитию танцоров.

При подборе музыкального репертуара концертмейстер должен учитывать жанр, стиль произведения по характеру, темпу и метро ритму. В

соответствии движений он должен правильно подобрать музыкальный фрагмент для классического или народного экзерсиса. Используется метод компоновки музыкальных фрагментов, например:

Plie (приседание) – произведение звучит в темпе *moderato* или *adagio* в размере 4/4, имеет мягкий, нежный, лирический, певучий характер. Фрагмент должен быть квадратным по звучанию, чтобы дети могли прочувствовать характер движения под музыку.

Demi plie – используются музыкальные произведения в медленном темпе, обычно в размере 4/4.

Battements tendu – музыкальное произведение исполняется в размере 2/4, характер музыки четкий, бодрый, исполняется на начальном этапе обучения в медленном темпе. Для исполнения музыкального фрагмента необходимо вступление-2 такта или 4 такта. После него выполняются любые движения у станка или на середине танцевального класса.

Battements tendus jetes – размер 2/4; темп - *allegro*, четкий ритмический рисунок, ударение на слабую долю. На начальном этапе имеет значение квадратность, четкий ритм с акцентом на «и». Возможно метроритмическое разложение до четверти. На начальном этапе темп в размере 2/4 медленный, затем быстрый.

Rond de jambe par terre – размер $\frac{3}{4}$; характер мелодии - плавный, темп - *andante*. Метроритмическое разложение требуется лишь на начальном этапе.

Battements fondues – размер $\frac{3}{4}$; характер мелодии плавный, темпы - *adagio*, *largo* и *andante*. На начальном этапе требуется квадратность, определенный ритмический рисунок не имеет значения, возможен затакт.

Adagio – размер 4/4, характер музыки плавный, спокойный. Темп исполнения медленный. Квадратность, как и ритмический рисунок, не имеет решающего значения. Метроритмическое разложение не требуется.

Исходя из вышесказанного, можно сформулировать принципы, которыми руководствуется концертмейстер при выборе музыкальных фрагментов к упражнениям экзерсиса.

На начальном этапе разучивания упражнения одно движение выполняется на один такт в медленном темпе.

Все движения классического экзерсиса делятся на медленные и быстрые, с четким ритмом, и плавно скользящие. И музыкальные фрагменты выбираются по принципу: медленные (в размерах 4/4, 2/4); с синкопированным ритмом (в размерах 2/4, $\frac{3}{4}$, 4/4); в умеренном темпе (на 2/4 и $\frac{3}{4}$).

На начальном этапе следует обратить внимание на импровизационные музыкальные переходы (связки) после каждых четырех тактов (в виде двух или четырех аккордов), которые нужны для смены позиции.

Подбор произведений с квадратной структурой изложения: то есть одно движение делается крестом на 4 такта, затем идет смена. Музыкальный фрагмент делится на фразы, каждая из которых состоит из четырех тактов. Полная комбинация составляет 4 музыкальные фразы, и, таким образом, получается законченное музыкальное предложение из 32 тактов. Когда темп увеличивается и одно движение делается на каждую долю, то фраза сокращается до 16 тактов, но при этом она должна быть музыкально законченной.

Обязательно вступление к каждому упражнению, на которое «открываются» руки, называется preparation (приготовление). На начальном этапе обучения вступление может быть развернутым (8 тактов и более), затем коротким (2 такта и 4 такта).

На начальном этапе упражнения разучиваются на сильную долю. А по мере их запоминания необходим затакт, особенно для упражнений *battements tendus*, *battements tendus jetes*, *battements frappes*, *petit battements*. Поэтому сразу следует подбирать для них два варианта музыки, с акцентом на сильную и слабую долю, с мелким ритмическим рисунком (можно на *staccato*).

К движениям, в которых акцентируется выброс ноги, подбираются музыкальные фрагменты с акцентом на первую долю.

На начальном этапе обучения музыкальные фрагменты с мелким ритмическим рисунком раскладывается на более крупные длительности, не меняя характер музыки.

Темпы подобранных музыкальных фрагментов должны варьироваться в разных размерах - по-разному. Например, 2/4 - в *allegro*, *andante*, *largo*; 3/4 - в *adagio*, *andantino*; 4/4 – *lento*, *andante*, *vivo*.

Часто темп ускоряется за счет того, что в начале одно движение делается на целый такт, затем только на сильные доли. Таким образом, под один и тот же музыкальный фрагмент движение может быть выполнено как быстро, так и в медленном темпе.

На простые комбинации следует давать простые музыкальные фрагменты с ясной мелодией, в простом размере, с несложным ритмическим рисунком. В тех случаях, когда используются более сложные размеры, комбинация по квадратам исполняется на 3/4, ускоряется темп, но характер музыки соответствует движениям (плавный, лирический или острый).

Музыкальный материал на каждом году обучения постепенно усложняется.

На более позднем этапе обучения, когда для изучения предлагаются более сложные варианты комбинации, концертмейстеру следует обратить внимание на то, что комбинации могут соединяться. Например, *battements*

tendus объединяется с battements tendus jetes - и музыкальный фрагмент должен состоять из двух частей, причем вторая часть - с более четким ритмом. Существует много вариантов подобных объединений, и задача концертмейстера - точно подобрать фрагмент, чтобы в нем музыкально улавливалось изменение движения. Для этого необходимо помнить о квадратности, о темпе, размере, затакте, ритмическом рисунке.

В упражнениях могут включаться позы. Если музыкальный фрагмент шел в медленном темпе, то это не играет существенной роли, особенно если поза присоединяется в конце. Если же она в середине, то раздвигается музыкальный квадрат. Если музыкальный фрагмент был быстрым, то в момент позы он должен перейти на плавную лирическую мелодию в медленном темпе. Когда любое упражнение закончено, сход с начальной позицией происходит на двух дополнительных заключительных аккордах. Следует оговорить, что все основные упражнения классического экзерсиса у палки исполняются так же и на середине зала (но в более упрощенном варианте); в дальнейшем к ним прибавляется *allegro*.

Концертмейстер, работая в хореографии при подборе репертуара должен учитывать возраст и психофизические возможности детей в группе. Для младших групп используется репертуар детских песен в размере 2/4 или 4/4, по принципу от простого к сложному. Чем старше группа, тем сложнее по жанру и характеру звучания подбирается репертуар.

Музыка является неотъемлемой частью танца. Подбирать музыку надо так, чтобы содержание танцевальной комбинации соответствовало характеру музыки и движения танца или фрагмента. Концертмейстеру необходимо творчески подходить к занятиям и правильно подбирать музыкальное сопровождение, которое будет способствовать успешному освоению танцевальных движений.

В программе обучения необходимо использовать разнообразный по характеру музыкальный репертуар. Это способствует положительному слуховому восприятию музыки у детей, развивает память и координацию движений, а также помогает правильно запомнить последовательность движений разной степени сложности под музыку. В любом танце дети двигаются в соответствии с характером музыки и ее динамикой, изменением темпа. Концертмейстер так же способствует развитию у детей чувства ритма, ярко выделяя сильную долю, учит детей слышать начало музыкальной фразы. Таким образом, дети учатся различать сильную долю от слабой в танце. Также в плане музыкального воспитания концертмейстер имеет возможность научить детей умению выделить в музыке главное и передавать движением различный характер музыки (ритмическое, мелодическое, динамическое начало). Это можно делать на любых этапах занятий: и в упражнениях, и в танцевальных этюдах.

Концертмейстер обязан знать и программу, и план каждого года обучения, и план каждого занятия. Сотворчество педагога-хореографа и концертмейстера необходимо во всех сферах (планирование, реализация программ учебной и постановочной работы). Но именно от репертуара концертмейстера зависит эмоциональный фон урока.

Главная музыкальная мысль, заложенная в произведении - это мелодия, основа музыки. Важнейший элемент музыки – ритм. Так же характерная особенность – чередование тяжелых звуков с более легкими – это понятие метра в музыке. Темп как скорость в основе своей и в музыке и в танце един. Все эти характеристики танцующие дети должны знать, понимать, определять. А это уже основы музыкальной грамоты. Ритм, мелодия, метр, гармония, тембр – это музыкальный язык и концертмейстер учит детей понимать его. Концертмейстер учит чувствовать начало мелодии, а, значит, начало движения, и окончание. выполнение «команд»: начало мелодии –

начало движения, окончание мелодии – окончание движения. В учениках воспитывается умение укладываться в музыкальную фразу.

Рассмотрим основные этапы ознакомления детей с музыкальным сопровождением на уроках классического и народно-сценического экзерсиса.

Первый этап – первоначальное знакомство с музыкальным произведением. Здесь ставятся задачи: так представить музыкальный материал, чтобы дети эмоционально откликнулись на него и сумели 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 (первый этап – одно-два занятия).

Второй этап – формирование умений выполнять движение под музыку. Здесь ставятся задачи: умение исполнять движения в соответствии с характером музыки, углубленное восприятие и передача настроения музыки в движении, координация слуха и характера движений. Это основной этап работы, на котором исправляются неточности в исполнении, вырабатываются приемы выполнения хореографических упражнений. На этом этапе необходим тщательный подбор 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 в соответствии с характером, темпом, ритмическим рисунком музыкального фрагмента. Он ставит следующие задачи: эмоционально-выразительное выполнение упражнений экзерсиса, развитие самостоятельной творческой активности детей. Это этап закрепления. В этот момент слуховой и зрительный контроль

подкрепляется двигательным. Учащиеся, опираясь на приобретенные навыки, самостоятельно решают поставленные перед ними задачи. В процессе систематической работы, учащиеся приобретают умение слушать музыку, запоминать и узнавать ее. Они начинают понимать содержание и форму произведения, стараются передавать музыкальные образы в движениях.

Основными дисциплинами в хореографии являются классический и народно-сценический танец. Изучение классического танца обычно начинается с разучивания классического экзерсиса, именно он занимает основную часть урока (экзерсис у станка, на середине зала и *allegro*). Изучение народно-сценического танца так же начинается с изучения экзерсиса у станка и на середине зала. Экзерсис у станка состоит из конкретных упражнений, к каждому из которых предъявляются свои определенные музыкальные требования. На начальном периоде обучения дети занимаются общедоступной хореографией. В этот момент вырабатывается правильная координация движений, постановка корпуса, головы, рук, развивается мускулатура ног. Музыкальное сопровождение на этом этапе несложное, оно дает представление о музыкальном ритме, знакомит с основными понятиями музыкального языка. Классический танец, который в дальнейшем является основой всех занятий танцами, вводится на третьем году обучения хореографии.

Нельзя не обратить внимание на то, что сейчас активно используются информационно-коммуникативные технологии в любых сферах образовательной деятельности, и в работе концертмейстера в том числе. Чтобы усовершенствовать свою работу, музыканты постоянно изучают новую нотную литературу, занимаются на инструменте, но, не смотря на это, все чаще им приходится обращаться к мультимедийным источникам. Например, использование мультимедийных программ с музыкальными проигрывателями: Aimp, Winamp, J.River Media Center которые

поддерживают очень большое количество форматов музыки — AAC, MP3, WMA, WAV, FLAC.

Иногда появляется необходимость на занятиях хореографии прослушивать и даже танцевать под фонограммы, бывает, что концертмейстер, для того чтобы дать более полное представление о музыкальном материале, знакомит детей с оркестровыми вариантами предложенных фрагментов. Бывает, что и концертмейстеру необходима небольшая передышка. Тут и приходят на помощь различные мультимедийные источники.

Для улучшения прослушивания музыки можно использовать эквалайзер и звуковые эффекты — такие как бас, усиление, подавление голоса и другие. Существует возможность записывать музыку на диски, переписывать на жесткий диск, виниловые диски и кассеты (убирая при этом помехи и шумы).

Заключение.

Работа концертмейстера в классе хореографии является специфичной и сложной. Она требует от пианиста виртуозного владения инструментом, знания основ хореографического искусства, умения чувствовать дыхание движения и подстраиваться под него, обладания чувством ритма и музыкальным «чутьем». Концертмейстер в классе хореографии должен уметь импровизировать, обладать приемами сочинения и подбора мелодий и аккомпанемента. Для этого ему необходимо обладать такими личностными качествами, как высокая работоспособность, быстрая реакция, умение найти решение в сложных ситуациях, выдержка и воля. Концертмейстер должен развивать память, быть внимательным, проявлять педагогический такт и чуткость к детям.

Труд концертмейстера особенный, часто во время выступлений он остается «в тени» солиста, поэтому заниматься концертмейстерским

искусством может лишь тот музыкант, который горячо любит эту профессию. «Концертмейстер – это призвание педагога, и труд его по своему предназначению сродни труду педагога».

Список литературы.

1. Безуглая Г. А. «Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца».
2. Богданов Г. Ф. «Музыка в уроке народного танца».
3. Ваганова А. Я. «Основы классического танца».
4. Крючков Н. А. «Искусство аккомпанемента как предмет обучения».
5. Ладыгин Л. А. «Музыкальное содержание уроков танца», «Музыкальное оформление уроков танца».
6. Руднева Л. В. «Музыкальное сопровождение к уроку классического танца».
7. Ярмолович Л. И. «Принципы музыкального оформления урока классического танца».

Практические материалы и хрестоматии.

1. Зоценко В. Е. «Музыкальное сопровождение урока народного танца».
2. Климович И., Малашева В. «Музыкальная хрестоматия для уроков классического танца» (Выпуски 1–2) .
3. Кузнецова Е. В. «Особенности музыкального сопровождения занятий по хореографии».
4. Ревская Н. Е. «Сборник фрагментов из классических балетов».