

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2»
города Губкина Белгородской области

Методический доклад на тему:

*«Деятельность и роль концертмейстера в классе
хореографии»*

Автор: концертмейстер
I квалификационной категории
Адамян Инга Ваниковна

Губкин 2023г.

*«Трудно представить себе лучший метод воспитания,
чем тот, который открыт и проверен опытом веков;
он может быть выражен в двух положениях:
гимнастика для тела и музыка для души...»*

Платон

Введение:

Среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат понимать и создавать прекрасное, они также развивают образное мышление и фантазию, дают гармоничное пластическое развитие, а также помогают развивать музыкальную и образную выразительность ребенка в творчестве. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического развития ребенка, для его гармоничного духовного и физического развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой одаренности.

Музыкальное оформление урока прививает воспитанникам эстетический вкус, осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, помогает ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

Именно музыка позволяет с первого урока избегать формального подхода к самым простым упражнениям.

Музыкальное поддержание урока – дело первостепенной важности. Именно в течение последовательного ряда занятий ребенок приучается к своеобразному мелодическому мышлению. Но, чтобы, воспитанник не делал, упражнение или танец, необходимо выбирать предельно ясные мелодии, особенно на первых этапах обучения.

Деятельность концертмейстера в классе хореографии:

На занятиях в хореографических классах с детьми работают два педагога – хореограф и музыкант (концертмейстер). Они непременно должны находиться в творческом контакте, хорошо знать хореографический и музыкальный материал урока. Для успешной организации такого процесса обучения необходима чёткая координация совместных образовательно-воспитательных действий педагога-хореографа и концертмейстера, организация их творческого взаимопонимания.

Программирует и планирует работу в хореографических классах педагог-хореограф. Концертмейстер обязан знать и программу, и план каждого года обучения, и план каждого занятия. От концертмейстера не зависит построение занятий, это решает хореограф. А вот какова будет отдача, на каком эмоциональном уровне они пройдут, во многом зависит от музыканта, от подобранной и предложенной им музыки. Концертмейстер должен способствовать развитию активности музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества.

Внимание концертмейстера – внимание многоплоскостное. Оно распределяется не только между двумя собственными руками, но и относительно танцоров. В каждый момент исполнения важно, что и как делают пальцы, как работает педаль, что в данный момент делают дети, что требует педагог, где помочь движению темпом, акцентом, динамическими оттенками и т.д. Нужно постоянно держать в поле зрения весь класс.

Технология подбора музыкальных произведений базируется на знаниях концертмейстера системно-хореографического образования и предполагает:

- Знание школ и направлений танцевального искусства, т.е. - классический, народный, историкобытовой, бальный, современный.
- Знание традиционных форм и этапов обучения детей хореографии.
- Вся балетная лексика идёт на французском языке. Она международна и всеми принята, концертмейстер обязан знать перевод каждого движения и характер его исполнения.
- Для танцевальной музыки характерна «квадратность» построения музыкальной фразы. Она должна состоять из четырёх, восьми, шестнадцати и т.д. тактов.
- Каждое движение начинается с **preparation** (от франц. *preparer* – готовить). Это подготовительное движение, предшествующее всей комбинации, которое должно исполняться в характере самого музыкального сопровождения. Он может состоять из 2 или 4 тактов, в зависимости от сложности и задания педагога-хореографа.

Это общие рекомендации, предваряющие непосредственную работу над музыкальным материалом для урока хореографии

Музыкальное развитие на уроках хореографии:

Музыкальное развитие на уроках хореографии осуществляется при помощи определенных методов и приемов. Первоисточником получения знаний является сама музыка, только она пробуждает «музыкальные» чувства человека. В начале идет работа по накоплению опыта слушания музыки. Вторым источником получения знаний – является слово педагога и концертмейстера, которое приводит к пониманию и восприятию музыкального образа конкретных музыкальных произведений. Третьим источником является непосредственно музыкально-танцевальная деятельность самих детей.

Для развития «музыкальности» исполнения танцевального движения применяются следующие методы работы:

- наглядно-слуховой (слушание музыки во время показа движений педагогом);
- словесный (педагог помогает понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение, способствует проявлению творческой активности);
- практический (конкретная деятельность в виде систематических упражнений);

В процессе занятий и в паузах между ними концертмейстер знакомит детей с новыми и новыми музыкальными произведениями, накапливает их слушательский опыт. У концертмейстера нет специальных уроков, но всегда есть небольшие паузы, которые можно заполнить музыкой, привлечь внимание детей. Развивая детское воображение, восприятие, фантазию, полезно применять метод прослушивания фрагмента произведения классической музыки с последующей краткой беседой. Метод не нов, но он оправдывает себя. Результат этой работы всегда положительный

Основные элементы экзерсиса классического танца

Экзерсис у станка и на середине зала Урок классического танца включает в себя три раздела: экзерсис у станка, на середине зала и прыжки. Понятие «экзерсис» обозначает «упражнение» (фр. *exercice* - «упражнение»). Каждому движению экзерсиса соответствует музыкальный фрагмент, обладающий определенными характеристиками.

В начале урока классического танца всегда исполняется поклон. Для сопровождения поклона должна быть выбрана спокойная музыка в размере 3/4, 2/4. Затем исполняется экзерсис у станка, на середине зала и прыжки.

Каждому движению предшествует короткое вступление «препарасьон» (от фр. «*preparation*» – приготовление, подготовка). Характер исполнения препарасьона соответствует характеру и метроритмическим особенностям следующего за ним музыкального фрагмента, сопровождающего движение. Препарасьон дает возможность учащемуся не только привести в нужную позицию руки и ноги, но и настроиться на характер движения. Препарасьоном могут служить 2 или 4 такта, взятые из конца фразы исполняемого произведения, а также небольшая импровизация концертмейстера.

1. **Plie** (плие) - приседание, **demi plie** (деми плие) - маленькое приседание, **grand plie** (гранд плие) - глубокое, большое приседание являются первыми движениями у станка. Поскольку характер движения медленный и плавный, музыка, сопровождающая его также должна быть медленная и спокойная. Музыкальный размер: 3/4, 4/4, 6/8. Начало движения обычно приходится на сильную долю.

2. **Battement tendu** (батман тандю) - шагообразное скольжение ноги вперед, в сторону или назад и возвращение ее обратно. Поскольку характер движения шагообразный, темп движения может варьироваться исходя из темпа неспешного шага до подвижного. Движению соответствует музыкальное сопровождение в двудольном размере.

3. **Battement tendu jete** (батман тандю жете) – бросок ноги. Бросок ноги на 25 или 45 градусов с акцентом в сторону, вперед или назад и возвращение ее обратно. Исполнение этого движения аналогично исполнению battement tendu: Ритмическая формула движения отличается от предыдущей более активным и острым характером. Часто в сопровождении акцентируются только две точки: начало и конец движения.

4. **Rond de jambe par terre** (ронд-крут, де жамб-нога, партер-земля) – круг ногой по полу. Движение выполняется плавно, в спокойном характере. В качестве музыкального сопровождения для rond de jamb par terre могут использоваться как медленные вальсы, так и четырехдольная музыка спокойного размеренного характера.

5. **Battement fondu** (фондю переводе с французского – «таять») – плавное, тающее движение, это приседание на одной ноге с одновременным отведением другой ноги в сторону, вперед или назад из положения на щиколотке. Характер движения должна полностью передавать сопровождающая его музыка. Мелодия должна быть плавной, непрерывной. Для музыкального сопровождения фондю можно использовать музыку на $3/4$ (медленный лирический вальс), а также музыкальные фрагменты в размере $2/4$, $4/4$, исполняемые в медленном темпе, кантиленного характера.

6. **Battement frappe** (фраппе – «бить, ударять» в переводе с французского). Это движение требует четкого, активного исполнения и представляет собой удар ноги об ногу с последующим возвращением в исходную позицию. Соответственно, музыкальное сопровождение должен подчеркивать ярко выраженную активность движения.

7. **Petit battement** (пети – маленький, «маленький батман») – мелкие движения одинаковой амплитуды, представляющие собой одинаковое и четкое сгибание и разгибание ноги возле щиколотки. Для исполнения этого движения характерна легкость

8. **Adagio** (медленно) – представляет собой танцевальную комбинацию в медленном темпе, состоящую из плавных элементов, исполняемых, как правило, начиная с сильной доли. В старших классах комбинация Adagio может быть дополнена более энергичными маховыми или вращательными движениями, на середине зала – прыжками. Фактура музыкального сопровождения обычно представляет собой гомофонно-гармоническую структуру (мелодия исполняется крупными долями, сопровождение – более мелкими ритмическими длительностями). Размер - $3/4$ или $4/4$.

9. **Grand battement jete** – (гран – большой, «большой бросок») бросок ноги на 90 градусов и сдержанное возвращение ноги обратно. Движение выполняется резко и активно, бросок осуществляется как на сильную, так и на слабую доли. Аккомпанемент характеризуется насыщенным, плотным звучанием.

Раздел **Allegro**

Заключительной частью урока является раздел **Allegro**, состоящий из прыжков, отличающийся наибольшей сложностью для подбора аккомпанемента.

Существует три группы прыжков, исполняемых в классе в определенной последовательности: маленькие, средние, большие. Музыкальный аккомпанемент также меняется в зависимости от увеличения прыжка.

К группе маленьких прыжков причисляют **echappe, changement de pieds, assemble, jete, glissade**, так называемые заноски, то есть прыжки, при исполнении которых одна нога заносится за другую.

Группа средних прыжков включает в себя следующие движения: **sissonne fermee, sissonne ouverte, cabriole** на 45 градусов и т. д.

К большим полетным прыжкам относятся **grand jete** и его виды, **grand assemble, saut de basque, grand pas de chat** и другие. В задачи концертмейстера входит подобрать музыкальное сопровождение, отображающее характер движения, помогающее создать эффект полетности, трамплинности.

Заключение

Одной из главных задач дополнительного образования является развитие творческих способностей учащихся, а занятия хореографией – это прекрасная возможность развить не только двигательные навыки, но и музыкальность. Именно поэтому так важна работа концертмейстера в классе.

Свобода исполнения движений под любую музыку для танцора – это свобода выражения, свобода реализации своего творческого потенциала. Проходя, шаг за шагом, все периоды обучения, юные танцоры учатся слушать и понимать музыку разных стилей, жанров и направлений, ощущать тесную связь музыки

Работая в творческом союзе с педагогом-хореографом, концертмейстер подбирает музыкальный материал, помогающий танцору исполнить движение в нужном темпе, характере, правильно расставить акценты. и движения.

Сложность работы концертмейстера в классе хореографии заключается не только в необходимости знать принципы построения урока, исполнения всех движений, их названия, разбираться в огромном многообразии репертуара, умении адаптировать музыкальный материал к исполняемым танцевальным комбинациям, при необходимости умении быстро сориентироваться в новом материале, прочитать с листа или придумать собственную импровизацию, но и на протяжении всего урока держать в поле зрения все, что происходит в танцевальном классе.

Хореограф и концертмейстер на уроках хореографии создают условия для развития творческих способностей каждого учащегося, и от того, насколько продумана и организована эта работа, зависит та база, которая потом формирует основу для успешной реализации задач дополнительного образования.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

