

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей «Искра»
городского округа Самара**

Хореографическая школа «Пластилин»

педагог дополнительного образования Добрышкина В.Ф.

Методическая разработка на тему:

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ УРОКА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»

Музыка - неотъемлемая часть хореографии. В работе каждого преподавателя по хореографии музыка является источником, который питает его вдохновение, определяет атмосферу, настроение и характер создаваемого художественного образа. Во время исполнителя танца музыка помогает зрителям понять характер эмоциональное состояние, атмосферу танца, ту обстановку, в которой он исполняется, проникнуть в его содержание.

«Музыка дает ложку чувств, по которой ложка действий...выполняя эти действия в момент творчества вернется к тем чувствам, которые даны в музыке...Но для этого надо слушать музыку, уметь усмотреть те ощущения, которые она выражает. Музыку надо считать звучащий не вне меня, а внутри меня, т.е. Считать ее движением своей души.»
Станиславский.

Это основное требование для достижения синтеза музыки и танца. Только выполняя это требование, музыка перейдет в твой разум. Тело, движение, и танец будет поистине танцем.

В начале XX века швейцарский композитор и педагог Эмиль Жак-Далькроз разработал систему музыкально-ритмического воспитания, которая до сих пор является одной из самых известных и популярных методик музыкального образования в мире. Эмиль Жак Далькроз справедливо полагал, что посредством общения с музыкой и танцем дети учатся познавать мир и самих себя, а занятия танцами не только развивают музыкальность, но и помогают раскрывать себя эмоционально и музыкально в творчестве, воспитать внимание, волю и коммуникабельность. Дети, занимающиеся танцами, опережают своих сверстников в развитии и добиваются больших успехов в жизни.

Каждое движение в уроке направляет учащегося на решение определенных, четко сформулированных задач, а залогом успешного решения этих задач должна служить верно подобранная музыка. Чтобы достичь синтеза музыки и движения на уроке, необходим творческий союз педагога и концертмейстера.

При выборе музыки преподаватель обращает прежде всего на содержание, на то, какие чувства, мысли, настроения она вызывает. Гармоничное слияние выразительных средств музыки и хореографической композиции может возникнуть только когда, она соответствует содержанию танца. От ее качества во многом зависит развитие

музыкального вкуса учеников, их понимание красоты музыкального произведения, гармоничного слияния музыкальных и хореографических выразительных средств.

При выборе музыкального материала прежде всего необходимо решить, окажется ли она доступна и увлекательна для учащихся, будет ли развивать их творческую фантазию. Педагоги понимают, что музыка и танец неотделимы друг от друга, но к сожалению, многие преподаватели недооценивают огромное значение музыки на уроке. Зачастую стоит проблема и аккомпанемента на уроке.

Концертмейстер часто играет музыкальную литературу, которая совсем не соответствует характеру движения, не передает характер движения.

Решения данного вопроса целиком и полностью ложатся на концертмейстера. Было подмечено, что в первые три года обучения критериями хорошего вкуса является усвоение грамматики и синтаксиса музыкального искусства- это ясность, доходчивость, начало и законченность музыкальной фразы. Примеры должны быть разнообразными по характеру мелодии, по деталям ритма и метра, по фактуре. Частота повторения примера приводит к механическому заучиванию его слухом, что движение из осмысленного соответствующего музыке превратится в своего рода «рефлекс».

Разнообразие примеров нужно для того, чтобы с первых лет обучения приучить детей к многообразным сменам характера музыки, применяемой к одним и тем же движениям.

Музыкальное оформление урока должно прививать обучающимся осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. На занятиях хореографией обучающиеся приобщаются к лучшим образцам народной классической и современной музыки. Таким образом, у воспитанников формируется музыкальная культура, развивается музыкальный слух и образное мышление, которые при постановочной работе помогают воспринимать музыку и хореографию в единстве. Концертмейстер ненавязчиво учит детей отличать произведения разных эпох, стилей, жанров. Он должен сделать достоянием танцоров ту музыку, которую создали великие композиторы-хореографы: М. Глинка, П. Чайковский, И. Глазунов, Р. Глиэр, С. Прокофьев, А. Хачатурян, К. Караев, Р. Щедрин И. Штраус, А. Адан, Л. Минкус и другие.

Работа концертмейстера хореографии имеет свои особенности.

Необходимо знать специфику урока по классическому танцу:

- Все движения называются на французском языке. Концертмейстер хореографии должен точно знать перевод названий движений.
- Для танцевальной музыки характерно квадратность, т.е. 4-8-16 тактов.
- Очень важно обратить внимание на акценты: одни движения исполняются на сильную долю, другие из-за такта.

- При озвучивании движений необходимо учитывать и характер, сложность движения. Нецелесообразно играть сложные композиции на простые комбинации (начало разучивания в 1-3 классах).
- Не нужно бояться оторваться от нот, желательно, даже важно, участвовать в процессе урока, примечать степень усвоения музыкального материала, возможность ускорить или замедлить темп.
- Музыкальное оформление движений должно максимально подходить по размеру, характеру, чтобы привить детям определенные эстетические навыки, научить их осознанно слушать музыку.
- Тщательно выбранный музыкальный материал, эмоциональное исполнение, понимание исполнителей (а это, как правило, дети) поможет выполнить урок с максимальной отдачей, позднее принести плоды.
- Музыкальный материал подбирается, учитывая возраст детей. Музыка должна быть доступной, понятной.

Я бы не советовала слишком засорять аккомпанемент обилием украшений (трели, форшлаги, морденты). Особенно это касается начальных классов. Полезно иногда менять фактуру, ритм, темп – это поможет максимально приблизить звучание к усвоению движения. Очень хорошо научиться импровизировать, это очень освежает звучание, не вызывает привыкания.

Урок классического танца в классе условно можно разделить на две части:

1. Первая часть - экзерсис у станка и на середине зала

– упражнения у балетного станка, основа основ. Эти движения выверены годами, они развивают гибкость и постановку корпуса, мускулатуру ног. Последовательность движения чаще всего одинаковая, с небольшими изменениями. Поэтому лучше составить аккомпанемент в этой же последовательности. Очень рекомендую иметь по несколько вариантов мелодий на каждое движение с учетом возрастных особенностей детей.

Как пример, приведу движение *Battement tendu*. Цель этого движения — научить ученика вытягивать ноги. Естественно, что усилие в этом движении будет на вытягивание ноги. Значит и сильная, ударная доля такта музыки точно должна совпадать с окончанием движения на полное выпрямление ноги. Следует отметить, что станок должен исполняться под более простую музыку, менее эмоциональную, нежели при *аллегро*. Ритмический рисунок музыкального оформления должен соответствовать ритмическому рисунку заданного движения.

В методике классического танца систематизация различных движений осуществляется по принципу технологии исполнения, то есть по видам движений, однако допускается и систематизация по характеру исполнения (плавно, отрывисто, резко, динамично и т.д.)

2. Вторая часть урока - *allegro* (аллегро). Я буду называть движения по- французски (как это принято) и давать русское пояснение, если мои советы будут читать начинающие аккомпаниаторы.

Аллегро - это самая трудная, техническая часть урока. Здесь выбор музыкального материала более широк. Можно играть различные по характеру фортепианные произведения, переложения и отрывки из балетов, мюзиклов и др. **В учебной практике существует два способа оформления урока классического урока:**

- первый предусматривает музыкальную литературу;
- второй предусматривает музыкальную импровизацию.

Музыкальная импровизация применяется довольно широко, т.е. преподаватель в своей работе тоже импровизирует.

Существует мнение, что импровизация на уроках не может отличаться достаточно высокими художественными особенностями, чаще она применяется в профессиональных учебных заведениях, но практика показала, что импровизация является наиболее гибкой и практически удобной. Комбинации движений могут быть разнообразными. Никакие «готовые» произведения не могут к ним заранее подобраны.

Использование готовых произведений возможно для оформления адажио, *temps lie* или большого аллегро на середине зала. В этих случаях строго художественно отбирается материал, педагог должен поставить этюд на данное музыкальное произведение уже без всякого его изменения, учитывая замысел композитора.

Н. Тарасов подчеркивает, что первоначальной учебной задачей является освоение точной, детально отработанной техники танца, но не механической, а такой, которая способна чутко, правильно и ярко отзываться на эмоционально-смысловое содержание музыки.

Также Н. Тарасов подчеркивает на необходимость обращать внимание на то, чтобы музыкальный ритм воспроизводился учащимися как выразительный компонент танца. Темп музыкального произведения должен соответствовать темпу движения. Динамика отдельных движений должна находить свое отражение в динамических оттенках музыки, которые должны в свою очередь подчеркивать динамику движения и тем самым помогать учащимся почувствовать ее в своем исполнении.

Задача пианиста на уроке классического танца, как уже было сказано выше - озвучивание упражнений, их музыкальное оформление, что предполагает необходимость определенных методических знаний и **ряд правил, придерживаться которых на уроке очень важно:**

1. Музыка на уроке не должна быть слишком громкой, чтобы не заглушать голос педагога, дающего указания и замечания учащимся. Музыка во время урока имеет большое организующее значение и при умелом ее использовании во многом облегчит напряженную работу педагога. Ведь в процессе занятий педагогу приходится по несколько раз не только показывать движения, делать замечания, но и давать команду концертмейстеру для вступления музыки и вовремя останавливать его.
2. Вся балетная лексика идет на французском языке - так уже сложилось исторически. Она абсолютно международная и всеми принятая. Пианист обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения.

3. Урок -это живое взаимодействия музыки и пластики. Музыкальное сопровождение урока должно прививать учащимся определенные эстетические навыки, а также осознанное отношение к музыке.
4. Концертмейстер должен видеть класс и помогать эмоционально в сложных движениях.
5. Когда педагог задает комбинации, пианист должен запомнить ее и можно записать ритм комбинации.
6. Очень важно обращать внимание на акценты: одни движения выполняются на сильную долю, другие из-за такта.
7. Материальный материал должен подобран согласно возрастным особенностям.

В младшем возрасте необходимо подбирать яркие образные, простые мелодии. Соответственно для среднего и старшего возраста музыка подбирается более разнообразная, усложняется ритмический рисунок и мелодическая окраска. Музыкально сопровождение на уроках должно быть органически связано с выполнением движения, должно соответствовать характеру движению и четко согласовано с ритмом. Все это вместе взятое воспитывает музыкальную культуру, вкус детей, что имеет большое значение.

Задачей концертмейстера является развитие «музыкальности» танцевальных движений, движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать ей по композиции, характеру, динамике, темпу, ритму. Поэтому концертмейстер хореографического класса подбирает репертуар музыкальных произведений для занятий, постоянно расширяя музыкальный багаж и знания о природе танца, его характерных особенностях. Концертмейстер обязан постоянно повышать свой профессиональный уровень, изучать опыт работы по эстетическому воспитанию детей в хореографических коллективах, в частности, по музыкальному развитию; знать новые методики преподавания хореографии. Это принесет успех в изучении классического танца – основы основ танцевального искусства.

И еще – нужно любить свое дело, доставлять и детям и себе – удовольствие от процесса!

В книге «Искусство балетмейстера» профессора З. Захарова сказаны замечательные слова: «Музыка - это душа танца. Настроение, характеристика, темперамент танца заключены в ней и определяют его. От того, насколько она образна, содержательна и выразительна, во многом зависит качество хореографии, так как все действие — его сцены и танцы сочиняются балетмейстером на музыку, которая вдохновляет его и подсказывает ему хореографический образы».