МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ д. ДОБРУНЬ БРЯНСКОГО РАЙОНА»

241521, Брянская область, Брянский район д. Добрунь, ул. Молодёжная, д.2, тел.:32-33-35
ИНН 3207009686, КПП 320701001, л/с 20276Ц95940, E-mail: shvedov_valeriy@mail.ru

ПРИНЯТА
на заседании методического совета
протокол № 01
от « 30» марта 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
В.Я Шведов
« 30 » марта 2022 г.

Методические рекомендации на тему:

«Особенности работы концертмейстера на уроках классического танца»

Составитель:

Артемова Елена Владимировна

концертмейстер

2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ д. ДОБРУНЬ БРЯНСКОГО РАЙОНА»

241521, Брянская область, Брянский район д. Добрунь, ул. Молодёжная, д.2, тел.:32-33-35
ИНН 3207009686, КПП 320701001, л/с 20276Ц95940, E-mail: shvedov_valeriy@mail.ru

ПРИНЯТА
на заседании методического совета
протокол № 01
от « 30» марта 2022 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
В.Я Шведов_____
« 30 » марта 2022 г.

Методические рекомендации на тему:

«Особенности работы концертмейстера на уроках классического танца»

Составитель:

Артемова Елена Владимировна

концертмейстер

2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение

1. Методические основы и принципы работы концертмейстера

2. Роль концертмейстера в музыкальном воспитании учащихся в классе хореографии

3. Особенности работы концертмейстера в классе хореографии

4. Технология подбора музыкальных произведений для уроков классического танца

5. Особенности музыкального сопровождения уроков хореографии

6. Педагогические функции концертмейстера

Заключение.

Приложение.

Список литературы.

ВВЕДЕНИЕ

Работа концертмейстера детской школы искусств заключает в себе: творческую, художественную, и педагогическую деятельность. Музыкально-творческие аспекты проявляются в работе с учащимися любых специальностей.

Мастерство концертмейстера имеет глубокую специфику и профессиональную направленность. Оно требует от пианиста огромной силы воли, терпения, артистизма, разнообразие музыкально-исполнительских талантов и навыков, применение в профессиональной деятельности приобретённых многосторонних знаний и апробированных успешно на практике умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений, педагогики – в их взаимосвязях.

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие у него комплексов психологических качеств личности, таких как большой объём внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции, находчивость в неожиданных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость.

Особенности работы концертмейстера класса хореографии требуют глубоких знаний музыки и хореографии, уметь своё пианистическое искусство поставить на службу танцу.

Для педагога-хореографа концертмейстер – это первый помощник, музыкальный единомышленник, который должен до конца вместе с педагогом пройти путь от создания образа танца до выступления на сцене. Концертмейстер знает, как правильно выбирать музыкальный материал для целей и задач каждого отдельного урока, как научить детей воспринимать музыку всем сердцем и душой. Именно концертмейстер знает всё, что касается музыкального произведения: относительно темпов и характера исполнения музыки. Он помогает хореографу находить правильное, вытекающее из характера музыки решение.

Целью работы является определение специфики работы концертмейстера в классе хореографии, изучение и обобщение имеющихся научных исследований, методических рекомендаций и практического опыта в области творческой и педагогической деятельности концертмейстера, для того чтобы укрепить собственные профессиональные позиции в качестве концертмейстера.

Задача работы стоит в перечислении знаний и умений, в рассмотрении психологических качеств, необходимых концертмейстеру для профессиональной деятельности, а также знакомство с личным опытом работы концертмейстера в классе хореографии и описание принципа подбора музыкального материала для уроков.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА.

Прежде всего, концертмейстер должен хорошо владеть инструментом – как в техническом, так и в музыкальном плане. Хороший концертмейстер должен обладать музыкальной одарённостью, хорошим музыкальным слухом, воображением, умением охватить образную сущность и форму произведения, артистизмом, способностью воплотить замысел автора в концертном исполнении. Концертмейстер должен научиться быстро, осваивать музыкальный текст, охватывать комплексно трёхстрочную и многострочную партитуру, отличая существенное от менее важного.

Концертмейстер должен обладать рядом положительных психологических качеств. Внимание концертмейстера – это внимание совершенно особого рода. Его надо распределять не только между двумя собственными руками, но и относить к солисту – главному действующему лицу.

Воля и самообладание – качество, также необходимое концертмейстеру. Умение выходить из трудных ситуаций происшедших на сцене, он должен помнить, что ни останавливаться, ни поправлять свои

ошибки не допустимо, как и выражать свою досаду на ошибку мимикой или жестом.

Важным аспектом деятельности концертмейстера является способность бегло читать с листа. Для того чтобы понять художественную сущность произведения, нужно уметь быстро осваивать музыкальный текст, охватывая его комплексно. Научиться сразу понять, как строится произведение, какова его структура, художественная идея, темп, характер, образ, тембро-динамическое решение. Не всегда репертуар, исполняемый концертмейстером, бывает ему технически доступен или, по крайней мере, не всегда пианист имеет достаточно времени, чтобы владеть технической стороной исполнения в совершенстве. В таких случаях следует предпочесть целесообразные упрощения фактуры произведения.

Специфика работы концертмейстера предполагает необходимость обладать такими умениями, как подбор на слух, элементарная импровизация вступления, отыгрыши, заключения, варьирование фортепианной фактуры, аккомпанемента при повторении куплета и т.п.

2. РОЛЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В МУЗЫКАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ.

Хореография занимает особое место среди множества форм художественного воспитания подрастающего поколения. Хореография обладает огромными возможностями для полноценного эстетического развития ребёнка, для его гармоничного, духовного и физического развития, раскрытия его внутреннего мира и творческой одарённости. Занятие танцем учат понимать и создавать прекрасное, также развивают фантазию и образное мышление, дают гармоничное пластическое развитие, и помогают развивать музыкальную образную выразительность ребёнка в творчестве.

Искусство танца не может существовать без музыки. Поэтому на занятиях хореографических классов с детьми работают два педагога –

хореограф и концертмейстер. Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько выразительно, правильно и художественно концертмейстер исполняет музыку, доносит её содержание до детей. Яркие динамические контрасты, ясная фразировка помогают детям услышать музыку и отразить её в танцевальных движениях.

Уроки хореографии от начала до конца строятся на музыкальном материале. Большую роль в этом играет работа концертмейстера. На занятиях хореографии учащиеся приобщаются к лучшим образцам народной, классической и современной музыки, формируется их музыкальная культура, развивается их музыкальный слух и образное мышление, которые помогают воспринимать при постановочной работе 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, метроритму.

Музыка не просто сопровождает движения, а определяет их сущность. Таким образом, задача концертмейстера является развитием «музыкальности» танцевальных движений.

Задача музыкального воспитания в процессе обучения хореографии:
- Развитие музыкального восприятия метроритма; ритмичное исполнение движений под музыку, умение воспринимать их в единстве;
- Умение согласовывать характер движения с характером музыки;
- Развитие воображения, художественно-творческих способностей;
- Повышение интереса учащихся к музыке, развитие умения эмоционально воспринимать её;
- Расширение музыкального кругозора детей.

Большая часть выше перечисленных задач отводится непосредственно работе концертмейстера. Вместе с педагогом-хореографом концертмейстер должен помочь с помощью музыки воплотить поставленные цели на уроках хореографии. Посредством качественного подбора музыкальных

произведений для урока классического танца используя свои профессиональные знания пианист-концертмейстер развивает восприятие музыки у детей.

3. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ.

Специфика концертмейстера в хореографии представляет собой особую сферу деятельности музыкантов, призванных участвовать в повседневной творческой работе балетмейстеров-постановщиков, педагогов-хореографов. Творческая атмосфера в хореографическом коллективе не позволяет ему ограничиваться формальным отношением к своим обязанностям.

Концертмейстеров именно хореографии специально не готовят ни в одном учебном заведении, а ведь у хореографического искусства свои специфические требования, которые приходится постигать на практике.

Работа начинающего концертмейстера хореографии делится на две части: освоение музыкального материала, связанного с преподаванием той или иной дисциплины и её хореографической специфики. Освоение музыкальной специфики основы предмета возможно только при параллельном изучении специфики хореографического искусства.

Концертмейстер должен владеть танцевальной терминологией, чтобы знать о каком упражнении идёт речь. Хореографические термины французского происхождения. Обязательно необходимо знать, как то или иное упражнение исполняется, чтобы четко представлять структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать акцент динамическими оттенками, помогать движениями. Очень важно уметь ориентироваться в нотном тексте. Педагог-хореограф может остановить упражнение в любом месте или начать отрабатывать часть упражнения отдельно. Для этого нужно знать, с какого места нотного материала проигрывать отрывок для отработки того или иного движения.

Концертмейстер должен знать все упражнения которые даются ученикам на уроках, для того чтобы провести занятия в отсутствии педагога, т.к. на него возложены педагогические функции.

Особенность работы концертмейстера хореографии заключается в том, что он должен уметь в грамотно-музыкальном отношении оформить учебные занятия в любом танцевальном жанре на любом этапе обучения танцевального искусства, кроме классического танца, на котором основано всё хореографическое искусство, изучается специфика народно-сценического танца, модерна, современного танца. И учитывать в подборе репертуара возрастные особенности детских групп.

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

Внимание концертмейстера распределяется не только между двумя собственными руками, но и относительно танцоров. В каждый момент исполнения важно, что в данный момент делают дети, что требует педагог, где помочь движению темпом, акцентом, динамическими оттенками.

Во время исполнения рекомендуется учитывать и разные физические способности учеников. Особенно это важно, когда одно движение ученики выполняют по одному. Здесь выступает проблема темпового соответствия хореографического исполнения и его музыкального сопровождения. У каждого ребёнка свой личный темп, который обусловлен вескими причинами. У одного ученика, небольшой прыжок, невелика устойчивость. У другого, наоборот, великолепный апломб, природная способность к высокому прыжку. Выполняя одно движение, они не могут выполнять его

одинаково. Следовательно, первому нужно играть быстрее, а второму медленнее.

Подбирая музыкальный материал к занятиям, необходимо помнить об огромном балетном музыкальном арсенале, созданном композитором прошлого и настоящего. Нужно уделять несколько минут на занятии, чтобы рассказать ученикам о балете, музыку которого они слушают на занятии. Рассказывать в краткой форме кто, когда написал эту музыку, какой сюжет спектакля. Учащиеся испытывают внутреннюю гордость от того, что они занимаются под музыку, которая звучит в лучших театрах страны и исполняется лучшими мастерами нашего балета. Это сознание стимулирует в них желание к глубокому восприятию музыки, заложенных в ней мыслей и чувств. Таким образом, получается, что на приобретение необходимых знаний и навыков, связанных со спецификой работы концертмейстером хореографического коллектива затрачивается немало времени. Опыт и необходимая квалификация приходят с годами.

4. 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 и музыкальный материал до детской и подростковой аудитории.

Технология подбора музыкальных произведений требует от концертмейстера глубоких знаний:

- знания школ и направлений музыкального 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 фрагментом следующие требования:
- характер;
- темп;
- метроритм (размер, акценты и ритмический рисунок);
- форма музыкального произведения (одночастное, двухчастное, трёхчастное, вступление, заключение).

Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо постоянно пополнять и разнообразить, руководствуясь эстетическими критериями, чувством, художественной меры. Постоянное звучание на уроках одного и того же марша или вальса ведёт к механическому, не эмоциональному выполнению упражнений детей. Не желательно и другая крайность: слишком частая смена сопровождения рассеивает внимание учащихся, не способствует усвоению и запоминаю ими движений.

5. ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ УРОКОВ ХОРЕОГРАФИИ.

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

Весь урок строится на музыкальном материале. Переходы от упражнений у станка к упражнениям на середине зала, а также поклоны в начале и в конце занятия музыкально оформлены, чтобы воспитанники привыкали организовывать свои движения согласованно с музыкой. Хорошо подобранная музыка, позволяет с первого урока избежать формального подхода к самым простым упражнениям.

Музыкальное сопровождение урока – дело первостепенной важности. В течение последовательного ряда занятий, рёбенок приучается к

своеобразному мелодическому мышлению. На первых этапах обучения необходимо выбирать предельно ясные мелодии. Если в композиторском оригинале мелодия дана в слишком сложной разработке, можно её несколько упростить.

Музыка должна избираться в соответствии с требованиями хорошего вкуса, как в подлинном своём виде, так и в обработанном. С педагогической точки зрения необходимо, чтобы она нравилась учащимся; в значительной мере это зависит от возрастных особенностей. Так, например, у младшего возраста детей преобладает наглядное мышление, эмпирические представления о мире. Поэтому для них лучше подбирать музыку с чёткими, простыми ритмами, несложной мелодией, прозрачной, ясной фактурой, жанровой определённостью: марш, полька, вальс и др.

Ещё нужно учитывать, что дети дошкольного и младшего школьного возраста увлекаются всем сказочным и волшебным. Поэтому рекомендуется использовать мелодии из сказок, мультфильмов, т.к. они более близки и понятны ребёнку.

Наиболее ярко запоминается то, что испытывается в состоянии сильного эмоционального переживания, а музыка, как никакое другое искусство, способна вызвать яркие эмоции. Когда ребёнок испытывает сильные эмоции, его восприятие активизируется. Поэтому, чем ярче, эмоциональнее музыка, тем больше она способствует усвоению танцевальных движений.

В подростковом возрасте у детей происходит осознание своих возможностей, утверждения себя как личности; подросток претендует на роль взрослого. Значит необходимо повышать уровень музыкального репертуара. На этом этапе появляется уже изысканность образов, более сложная фактура, развитая мелодия, неоднозначный ритм.

Главным критерием отбора музыкального материала является степень художественности исполняемой музыки, чтобы музыкальное произведение доставило удовольствие своей гармоничностью.

Следовательно, в своей работе нужно стараться использовать проверенные временем классические образцы. Для того чтобы слуховой багаж детей был более полным и разносторонним, желательно, чтобы репертуар был ориентирован на исторические стили. Так, например, с классической эпохой дети знакомятся на материале музыки В.Моцарта, Л.Бетховена, романтизм представлен музыкой Ф.Шопена (вальсы ногтюрны). С русской классикой дети знакомятся на музыке М.Глинки и П.Чайковского (вариации и отрывки из балетов, «Детский альбом», «Времена Года»). Советская музыка представлена отрывками из балета К.Хачатуряна «Чипполино», «Детской тетрадью» и «Танцами кукол» Д.Шестаковича. Знакомство с джазом происходит на основе пьес ДЖ.Гершвина, С.Джоплина, А.Цфасмана, А.Ашеканазии и др. Но на современном танце звучит музыка Р.Пауса, Ю.Саульского, Н.Рота, А.Рыбникова и др. Для концертмейстера очень важно, каждый раз, выбирая музыку, чётко и конкретно какое упражнение будет ложиться на музыку. Музыкальное сопровождение на деле всегда должно помогать танцевать.

Следует обратить внимание на исполнение учениками «preparasions» - подготовке к упражнению. Концертмейстер должен исполнить вступление в темпе и ритме в котором будет упражнение. Вступление можно взять из окончания музыкального произведения (2,4 такта) или сочинить самому. Тоже самое касается и окончания. Обычно берётся два последних аккорда (доминанта и тоника) относительно тональности произведения.

Бесспорно, всё исполнение музыки на занятиях должно быть профессиональным.

6. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА.

В обязанности концертмейстера входит участие в решении образовательных и воспитательных задач. Естественно образование в классе хореографии невозможно без верного помощника педагога-концертмейстера, обязательно присутствующего на всех занятиях и репетициях. Кто, как не

концертмейстер разовьёт у воспитанников музыкально-ритмические навыки, не привьёт им музыкально-эстетический вкус.

Хореография неотделима от музыки – она без музыки не существует. Первостепенной задачей концертмейстера на занятии хореографии является музыкально-ритмическое воспитание.

Музыкально-ритмические движения – вид деятельности, в основе которого лежит моторно-пластическая проработка музыкального материала. Музыкально-ритмическая деятельность детей имеет три взаимосвязанных направления:

- обеспечивает музыкальное развитие и включает развитие и включает развитие музыкального слуха;
- усвоение музыкальных знаний;
- формирование умений подчинять движения музыке.

Музыкально-ритмическая деятельность даёт правильные двигательные навыки, обеспечивает формирование умения управлять движениями тела. Значит, необходима база знаний, умений и навыков. Хореографическую базу учащимся даёт педагог-хореограф, а музыкальную – концертмейстер. Эта цель может быть достигнута благодаря созданию условий разнообразной деятельности для музыкального развития детей через игровую деятельность. Игровая деятельность более доступна, понятна и интересна ребёнку. Нужно в непринуждённой игровой форме объяснять детям, что такое музыкальная фраза, что она состоит из тактов, а такты имеют свой счёт: 2/4, 3/4, 4/4, что такое ритм, мажор, минор…

Элементы музыкальной грамоты, которые изучаются в игровой форме:

- характер музыки;
- понятие темпа;
- жанр музыки (марш, песня, танец);
- динамические оттенки;
- метроритм;
- паузы;

- сильные и слабы доли;
- музыкальные регистры;
- понятие музыкального предложения.

Концертмейстер помогает развитию музыкального мышления, видению художественного образа.

Особенности работы концертмейстера хореографического коллектива требует глубоких знаний музыки и хореографии, уметь своё пианистическое искусство поставить на службу танцу.

В том, как пользоваться несметным богатством музыкальной культуры, как выбирать музыкальный материал для урока, как научить детей воспринимать музыку, всем сердцем и душой – лучший советчик и помощник педагогу-хореографу-концертмейстеру. Именно концертмейстер знает всё, что касается музыкального произведения: относительно темпов и характера исполнения музыки. Он помогает хореографу находить правильные, вытекающие из характера музыки решения. Концертмейстер с хореографом проходит путь от самого первого занятия до репетиций, когда на смену ему приходит фонограмма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Концертмейстерское искусство – это особая сфера творчества.

Концертмейстер должен иметь комплекс профессиональных качеств:
- любовь к концертмейстерскому исполнительству;
- исполнительскую оснащённость, владение техникой, без которых невозможно решение музыкальных задач;
- исполнительский артистизм, сценическую выдержку;
- общую музыкальную эрудицию, разносторонние профессиональные знания и навыки.

Музыкальный материал, используемый на уроках хореографии, должен быть тщательно продуман, грамотно подобран в плане стилевого и жанрового разнообразия, только тогда он будет способствовать воспитанию музыкального вкуса учащихся. Музыка в полной мере должна отражать характер и образно-эмоциональный строй каждый учебной или танцевальной комбинации подчеркивать метро-ритмический, темпово-динамический и структурные компоненты учебно-танцевальных заданий. Главным критерием отбора музыкального материала является степень художественности исполняемой музыки.

Концертмейстер должен помогать учащимся создавать художественный образ, помогать развитию музыкального мышления, видению художественного образа.

Движения под музыку должны способствовать усилению эмоционального воздействия музыки, помогать прослеживать развитие художественного образа.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

№	УПРАЖНЕНИЕ		МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1.	Demi plie, Grand plie	Деми плие, гранд плие	3\4 - вальс 4\4 - адажио 6 \8 – музыка кантиленного характера
2.	Battement tendu	Батман тандю	2\4 - полька 4\4 - марш
3.	Battement jete	Батман жете	2\4 - полька 4\4 - марш 6 \8 - тарантелла
4.	Rond de gambe par terre	Ронд де жамб пар терр	3\4 - вальс 4\4 - адажио
5.	Battement fondu	Батман фондю	3\4 - вальс 4\4 - адажио
6.	Battement frappe	Батман фраппе	2\4 - полька 4\4 - марш
7.	Battement soutenu	Батман сутеню	3\4 – вальс 4\4 - адажио
8.	Rond de gambe en l air	Ронд де жамб ан леер	3\4 –вальс, мазурка 4\4 - адажио
9.	Developpe Adajio Temps lie	Девелопе Адажио Тан лие	3\4 – вальс 4\4 - адажио
10.	Grand battement	Гран батман	2\4 - полька 4\4 - марш 3\4 - вальс
11.	Allegro	Аллегро	2\4 - полька 4\4 - марш 3\4 - вальс

Список литературы

1. Безуглая, Г.А. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром: Учеб. Пособие / Г.А. Безуглая. – СПб.: Академия Русского балета им. А.Я. Вангановой, 2005.

2. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения / Н.А. Крючков. – Л.: Музгиз, 1961.

3. Ревская, Н.Е. Классический танец: Музыка на уроке. Экзерсис. Методика музыкального оформления урока классического танца / Н.Е. Ревская. – СПб.: Композитор, 2005.

4. Ярмолович, Л.И. Классический танец: Метод. Пособие / Л.И. Ярмолович; Под ред. В.М. Богданова-Березовского – 2.е. изд. – Л.: Музыка, 1968.

5. Ярмолович, Л.И. Принципы музыкального оформление урока классического танца / Л.И. Ярмолович. – Л.: Музыка, 1986.