***20.05.2024, понедельник, 16.30 – 17.15***

***Практическая деятельность концертмейстера в классе хореографии.***

Хореографическая концертмейстерская специализация музыканта – особая сфера музыкального творчества, требующая обширных знаний, исполнительных навыков, мастерства и опыта, а также преданности искусству хореографии и тем труженикам и творцам, кто его представляет – танцовщикам, педагогам и репетиторам.

К сожалению, концертмейстеров хореографии не готовят ни в одном учебном заведении. А ведь у хореографического искусства свои специфические особенности. Музыканты, впервые сталкивающиеся с работой на уроках хореографии, вынуждены осваивать специфику данной профессии самостоятельно, поэтому успешность работы концертмейстера напрямую зависит от его творческого потенциала и интереса к работе. Освоение музыкальной специфики хореографического искусства возможно только при параллельном изучении самого хореографического искусства, его направлений и отдельных дисциплин, понимания их родственных связей и отличий.

Концертмейстер хореографического отделения должен знать:

* школы и направления танцевального искусства;
* традиционные формы, методы и этапы обучения детей хореографии;
* структуру урока;
* хореографическую терминологию (в музыке используется итальянский, а в хореографии французский язык);
* методику обучения и технику исполнения элементов преподаваемой хореографической дисциплины.

Знания и навыки необходимые для работы концертмейстера в классе хореографии

Одним из важных аспектов деятельности концертмейстера является способность бегло «читать с листа». В учебной практике часто бывают ситуации, когда у аккомпаниатора нет достаточного времени для выучивания произведения наизусть. К тому же обилие репертуара, находящегося в работе, не создает условий для заучивания текстов и их приходится играть по нотам. В этом случае концертмейстер должен уметь быстро ориентироваться в нотном тексте, на ходу подстраивая произведение по требования хореографа, отделяя главное от менее существенного.

Случается, что в своей работе концертмейстер имеет дело не только с исполнением готового аккомпанемента, но и с исполнением музыкального сопровождения, не имеющего нотного материала. Особенно часто это встречается на уроках ритмики и гимнастики, на которых активно используются различные детские песенки и произведения простой танцевальной формы. В этом случае, концертмейстер подбирает знакомые мелодии на слух, создавая собственные варианты гармонизации, опираясь на гармонический слух и исполнительский опыт.

Кроме того, концертмейстер класса хореографии должен обладать определёнными композиторскими и вокальными способностями, которые пригодятся ему для работы с начинающими танцорами, так как на начальном этапе обучения дети проще постигают танцевальные движения через музыкальные игры и разминки, сопровождающиеся пением. Как известно, любое детское стихотворение можно иллюстрировать танцевальными движениями. Существует даже специальная литература, предлагающая такие поэтическо-хореографические композиции. А вот музыкальное оформление к ним не прилагается, поэтому каждый концертмейстер по-своему выходит из положения, сочиняя мелодию и аккомпанемент самостоятельно.

Очень важным в аккомпаниаторской работе является навык одновременного восприятия музыкального и хореографического материала, который воспитывается исключительно в процессе практики. Концертмейстер музыкальных классов, воспитанный в лучших традициях отечественной академической подготовки, привык играть, аккуратно следуя оригинальному тексту, следя не только за своей партией, но и за партией солиста. В нотах, находящихся перед глазами концертмейстера хореографии такой партии танцовщиков нет. С ней можно ознакомиться лишь с помощью бокового зрения. Неопытный концертмейстер бывает в состоянии запомнить лишь начальные или ключевые моменты хореографической партии, основные движения. Подобное знание совершенно необходимо в ходе репетиционной работы, поскольку при любой остановке, связанной с повторением определённой части, возникает проблема «с какого места начать музыкальное сопровождение».

Поэтому одной из главных особенностей работы музыканта в хореографическом классе является исполнение музыкального сопровождения хореографической комбинации с одновременным осознанным восприятием хореографического материала, а также умение запоминать его большие фрагменты.

У концертмейстеров, работающих на отделении хореографии, с годами вырабатывается обостренное темповое и метрическое чутье, умение предугадать логику соотношений музыки и будущих движений в процессе совместного исполнения. Верными ориентирами становятся здесь не только интуиция, но и накопленные знания, опыт, «мышечная память», а также понимание основных принципов взаимосвязи хореографии и музыки.

Основные принципы подбора музыкального материала в хореографическом классе

С первых уроков с начинающими до выпускного класса преподаватель-хореограф, совместно с концертмейстером стремятся к тому, чтобы музыкальное сопровождение было высокохудожественным, включающим в себя произведения классической и современной отечественной и зарубежной нотной литературы, а также произведения, написанные для детей, и произведения эстрадного характера. Правильно подобранное сопровождение обогащает духовный мир учащихся, способствует выработке культуры и красоты движений, а также развитию у учеников чувства коллективного ритма.

В практике подбора музыкального материала принципиально утвердились два метода оформления танцевальных занятий:

* импровизационный;
* приспособление музыкальных миниатюр или их фрагментов.

Подобрать готовое произведение под заданную преподавателем-хореографом комбинацию, ничего в нём не видоизменяя, на практике довольно сложно. Поэтому большинство концертмейстеров хореографии предпочитает работать по импровизационному методу. В этом случае музыканту необходимы определённые композиторские навыки:

* умение сделать фактурные преобразования;
* умение сделать удачную модуляцию, соответствующую смене движения;
* умение провести смену размера, либо темпа, не нарушая законов стиля и т. п.

Удачная импровизация, как показывает поурочная работа, в значительной мере повышает эффективность занятия, поскольку мелодия с разнообразной гармонизацией воспринимается учениками с большим интересом: ведь в таком исполнении она выявляет эмоциональную окраску самого движения, подчиняя его музыке, обеспечивает эмоциональную и музыкальную насыщенность урока.

Для музыкального сопровождения урока танца обычно широко используется балетная, танцевальная, оперная и симфоническая музыка. Чем больше, разнообразнее исполнительский репертуар концертмейстера, тем плодотворнее его деятельность. Урок хореографии представляет собой своего рода калейдоскоп, мозаику хореографических комбинаций, разных по характеру, технике исполнения и видам. По традиции урок начинается с экзерсиса. Экзерсис – это ряд разнообразных движений, которые развивают мускулатуру ног, их выворотность, постановку корпуса, рук и головы, координацию движений. Эти упражнения располагаются в порядке возрастающей трудности и повторяются по одному разу с каждой ноги для развития техники учащихся. В повседневной практике занятий утвердился следующий порядок упражнений у станка:

1. Поклон
2. Port de bras
3. Demi-grand plié
4. Battement tendu
5. Battement tendu jeté
6. 6.Rond dejamb parterre
7. Battement fondu
8. Battement frappé
9. Rond de jamb en l'air
10. 10.Grandbattement
11. 11.Аdajio

Вторая часть урока – Allegro – посвящена работе на середине зала, а также прыжкам и различным турам (круткам).

Концертмейстеру необходимо знать не только названия основных движений, но методику их исполнения. Знание методики необходимо ещё и для того, чтобы провести полноценное занятие в отсутствие педагога, так как на концертмейстера возложены также и педагогические функции. Поэтому во время урока очень полезно наблюдать за упражнениями в стадии их разучивания их с учащимися,– мысленно «протанцовывая», «примеряя» их на себя, при этом запоминая ритмическую основу движений, синкопы, акценты и прочее–всё, что поможет правильно подобрать необходимое для каждого конкретного движения музыкальное сопровождение.

В течение урока концертмейстер исполняет до 40-50 музыкальных построений простой двух-трехчастной формы. Результатом работы должна стать выстроенная и единая по стилю сюитно-дивертисментная музыкальная композиция.

Взаимодействие концертмейстера с педагогом-хореографом.

Искусство танца без музыки существовать не может. Поэтому на занятиях в хореографических классах с детьми работают два педагога – хореограф и музыкант (концертмейстер). Дети получают не только физическое развитие, но и музыкальное.Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, выразительно и художественно концертмейстер исполняет музыку. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движениях.

Гармоничное единение музыки и танца – прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, основа их эстетического воспитания. На занятиях учащиеся приобщаются к лучшим образцам народной, классической и современной музыки, вследствие чего формируется их музыкальная культура, развивается их музыкальный слух и образное мышление.

Результативная работа в хореографических классах возможна только в содружестве педагога-хореографа и музыканта. Концертмейстер вместе с хореографом проходит путь от самого первого занятия до репетиций, когда на смену ему приходит фонограмма. Но это не значит, что роль концертмейстера на данном этапе закончилась. Концертмейстер помогает преподавателю-хореографу в подготовке хореографического коллектива к концертным выступлениям, выполняя таким образом функции репетитора. И здесь можно говорить о субъективной позиции, потому что не малую роль играет психологическая совместимость, личностные качества концертмейстера и хореографа. Для настоящего творчества нужна атмосфера дружелюбия и взаимопонимания. Важно чтобы концертмейстер был другом, партнером, соратником. Только с позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь высокую результативность в исполнительской деятельности учащихся хореографических классов.

Вопросы:

1.Опишите характерные особенности работы концертмейстера в хореографическом классе.

2.Расскажите о двух методах практики подбора музыкального материала для работы в классе хореографии.

3.Расскажите, для чего концертмейстеру в хореографическом классе нужно уметь импровизировать?

4.Опишите, что такое экзерсиз?