Работа концертмейстера с музыкальным материалом на уроках народно-сценического танца

Махатова Дария Жоламановна
педагог-концертмейстер
ГККП "Детская школа искусств"
отдела образования Бурлинского района
управления образования акимата ЗКО

Искусство танца неотделимо от музыки. Поэтому на занятиях хореографических классов 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.

Задачи музыкального воспитания

1. Развитие музыкального восприятия метроритма;
2. Ритмическое исполнение движений под музыку, умение воспринимать их в единстве;
3.Умение согласовывать характер движения с характером музыки;
4. Развитие воображения, художественно-творческих способностей;
5. Повышение интереса учащихся к музыке, развитие умения воспринимать ее эмоционально;
6. Расширение музыкального кругозора детей.

Обязанности концертмейстера

В обязанности концертмейстера хореографических классов входят:

совместная творческая работа с педагогом-хореографом;

репертуарный подбор музыкальных произведений;

изучение опыта работы по эстетическому воспитанию детей в хореографических коллективах;

знакомство с новыми методиками «движения под музыку».

Результат работы в хореографических классах возможен только при сотрудничестве хореографа и музыканта. Важным моментом этого тандема являются психологическая совместимость, личностные качества хореографа и музыканта. Для настоящего творчества нужна атмосфера дружелюбия и взаимопонимания. Только с позиции творческого подхода можно осуществить все замыслы, иметь высокую результативность в исполнительской деятельности учащихся. Программирует и планирует работу в хореографических классах педагог-хореограф. Концертмейстеру часто приходится работать с несколькими педагогами и, чаще всего, концертмейстер приходит на уже готовую программу. Концертмейстер обязан знать план и программу каждого года обучения и каждого занятия. Сотворчество хореографа и концертмейстера необходимо во всех сферах (планирование, реализация учебной и постановочной работы). 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. Технология подбора музыкального материала

Технология подбора музыкальных произведений базируется на глубоких знаниях концертмейстером системно-хореографического образования и техники исполнения танцевальных движений. Концертмейстер обязан знать: школы и направления танцевального искусства; традиционные формы, методы и этапы обучения детей хореографии; хореографическую терминологию (на французском языке); методику обучения и технику исполнения элементов народно-сценического танца. Репертуарный подбор музыкальных произведений для занятий должен соответствовать природе танца, базовой основой которого является народная музыка народов мира. К подбору музыкальных фрагментов предъявляются требования по следующим моментам: характеру; темпу; метроритму; форме музыкального произведения. Музыку для сопровождения танцевальных упражнений необходимо постоянно пополнять и разнообразить. Постоянное звучание на уроках одного и того же музыкального материала ведет к механическому, не эмоциональному исполнению упражнений. Не желательна и другая крайность: слишком частая смена сопровождений рассеивает внимание учащихся, не способствует усвоению и запоминанию ими движений.

Формы и методы работы. Музыкальное развитие

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г.

учащихся на уроках хореографии осуществляется при помощи определенных методов работы: наглядно-слуховой (прослушивание музыки во время показа движений педагогом); словесный (педагог помогает понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение, способствует проявлению творческой активности); практический (конкретная деятельность в виде систематической отработки движений и комбинаций) В процессе урока в паузах между уроками концертмейстер знакомит детей с новыми произведениями, помогает накапливать опыт в знаниях искусства, расширяет музыкальный кругозор и креативное мышление. У концертмейстера нет специальных уроков, не всегда есть небольшие паузы, которые можно заполнить музыкой. Развивая детское воображение, восприятие, фантазию, целесообразно применить метод прослушивания фрагмента с последующим обсуждением. Результат этой методической работы всегда положительный. Танцевальные движения детей постепенно становятся более выразительными, то есть происходит сближение музыкально-слуховых форм восприятия со зрительно-двигательными. Дети учатся контролировать свои движения и делать их гармоничными.

Основные этапы ознакомления детей с музыкальным сопровождением на уроках народно-сценического танца

1 этап: первоначальное знакомство с музыкальным произведением. На данном этапе ставятся следующие задачи: познакомить учащихся с музыкальными фрагментами; научить вслушиваться и эмоционально откликаться на выраженные во фрагментах чувства; уметь точно выполнять preparation во время вступления.В процессе освоения нового музыкального материала участвуют слуховой, зрительный и двигательный анализаторы. Поэтому материал дается в целостном виде, а не раздроблено.

2 этап: формирование умений в области музыкального исполнения движений, восприятия музыкального сопровождения в единстве с движениями. Здесь ставятся задачи: умение исполнять движения в соответствии с характером музыки; углубленное восприятие и передача настроения музыки в движениях; координация слуха и характера движений. На этом этапе выявляются все неточности в исполнении, исправляются ошибки, постепенно вырабатываются оптимальные приемы выполнения хореографических заданий. Этот этап продолжается длительное время. Идет тщательная подборка музыкального материала для каждого движения народно-сценического экзерсиса в соответствии с предъявляемыми требованиями (квадратность, ритмический рисунок, характер мелодии, наличие затакта, метроритмические особенности, темп, размер).

3этап: образование и закрепление навыков, то есть автоматизация способов выполнения заданий в точном соответствии с характером, темпом, ритмическим рисунком музыкального фрагмента. Он ставит следующие задачи: эмоционально-выразительное выполнение упражнений экзерсиса; развитие самостоятельной творческой активности детей.

На этом этапе закрепляется все то, что отрабатывалось в процессе обучения на втором этапе, слуховой и зрительный контроль подкрепляются двигательным. Ученики сознательно решают поставленные перед ними задачи, опираясь на приобретенные навыки слушания и танца.

Народно-сценический танец. Классификация движений.

Отточенный веками, сохранившийся в сотнях поколений, народный танец является одной из высших духовных ценностей любого народа, а так же эффективным средством не только всестороннего воспитания, но и сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры. Используя народно-сценический танец как средство сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры, в ребенке возрождаются чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущение счастья бытия и творчества. Классификация движений в экзерсисе у станка народного танца повторяет экзерсис классического танца. Вместе с тем, движения в экзерсисе народного танца имеют ряд особенностей и отличаются отдельными элементами движений.

Приседания в народном танце так же, как и в классическом, делятся на два вида: полуприседания и полные приседания. Но у станка народного танца есть ряд отличительных особенностей, а именно: приседания подразделяются на медленные (мягкие и плавные) и быстрые (резкие, обрывистые); все приседания исполняются по всем открытым и прямым позициям.

Упражнения на развитие подвижной стопы. В упражнении этого раздела заложена основа, идентичная battements tendus в классическом танце. Отличительным движением является движение в переводе стопы с носка на пятку и обратно, при этом колени обеих ног вытянуты. Размер 2/4, характер музыки- четкий, бодрый, темп allegro или allegretto. Для музыкального фрагмента желательна квадратность.

Маленькие броски. В основе упражнения лежат элементы классического танца. Элементами, принадлежащими народному танцу, является исполнение движения на полуприседании, где в работу включается пятка опорной ноги, которая при броске работающей ноги опускается на пол, а в момент возвращения ее в позицию переводится на полу пальцы.

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г.

Размер 2/4, темп allegro, четкий ритмический рисунок. На начальном этапе имеет значение квадратность, четкий ритм с акцентом на «и». Наличие затакта необходимо с начального момента изучения.

Круговые движения ногой по полу или по воздуху. Движения данного раздела являются важной составной частью урока народного танца у станка и отличаются всеми составляющими элементами от классического. При исполнении круговых движений ступня работающей ноги проводится ребром внешней стороны от пятки до носка опорной ноги (положение скошенного подъема) и далее вытянутым подъемом проводится по полукругу до второй позиции или назад. Круговые движения ногой исполняются по полу носком или пяткой, тяжесть корпуса — на вытянутой в колене опорной ноге. Движения могут усложняться полуприседанием на опорной ноге, поворотом пятки опорной ноги, «восьмеркой», «растяжкой». Круговые движения ногой по воздуху исполняются с вытянутым подъемом, с сокращенным подъемом, с добавлением полуприседания на опорной ноге, с поворотом пятки опорной ноги, с подъемом на полу пальцы, с подскоком, с подъемом и поворотом пятки опорной ноги. Размер 2/4, 4/4, характер мелодии может быть плавным и энергичным, синкопированным в зависимости от комбинации.

Каблучные упражнения являются спецификой народного танца. Упражнения исполняются на полуприседании, при этом участие в выполнении упражнения принимают обе ноги. Каблучные упражнения можно разделить на: низкие; средние; высокие. Размер 2/4, темп от allegro до moderato, характер мелодии четкий, энергичный.

Низкие и высокие развороты ноги по характеру и темпу исполнения могут быть медленными и быстрыми. Важным отличием народного танца от классического является чередование медленных и быстрых разворотов ноги, которые могут усложняться подъемом на полу пальцы, наклонами и перегибами корпуса.

Большие броски, как правило, исполняются последними в комплексе упражнений, они завершают урок у станка как народного танца, так и классического. Кроме основного вида больших бросков на уроке на уроке народного танца могут исполняться броски ногой с сокращенным подъемом, с наклоном корпуса, в сочетании с круговыми движениями ноги, с опусканием на колено и др. Размер 2/4, характер музыкального фрагмента бодрый, энергичный, темп от allegretto до allegro moderato. Спецификой станка народного танца являются движения, включающие дробные выстукивания, упражнения с напряженной стопой, подготовка к «веревочке».

Дробные выстукивания. Упражнения этого раздела подготавливают учащихся к исполнению дроби на середине зала. Дробные выстукивания исполняются всей ступней, каблуком, ребром каблука, либо в сочетании ударов каблуком и полупальцами. Размер 2/4, темп allegro, четкий ритмический рисунок (по необходимости синкопированный).

Подготовка к «веревочке». Данное упражнение развивает подвижность в коленном и тазобедренных суставах, подготавливает учащихся к исполнению движения «веревочка» на середине зала. Размер 2/4, темп, темп подвижный, четкий, ритмичный, синкопированный рисунок. Наличие затакта необходимо с начального момента изучения. В качестве наглядного материала к данной работе представлено следующими музыкальными фрагментами:

р.н.п. «Утушка луговая»/ ralive;
«Сударушка» / demi-plies/grand-plies;
«Смоленский гусачок»/Рус. нар. танец/ battements tendus;
«Возле речки, возле моста»/ Рус.нар. песня/ battements tendus jetes;
Бэтута /Молд. нар. танец/ rond de jambe par terre;
У реки/ Б.Карамышев/ battements fondues;
«Смуглянка» / А.Новиков / флик-фляк;
Характерный танец /Т.Глиняная/ косичка;
«Яблочко»/ Рус. нар. песня / grand battements jetes;
Сибирский лирический /обр. Б. Карамышев/ port de bras;
«Барыня»/ Рус.нар.танец / ключ.

Таким образом, станок народного танца значительно отличается рядом элементов от станка классического танца и является самостоятельным.

Заключение. Мастерство концертмейстера обладает глубокой специфичностью. Оно требует от музыканта не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкально — исполнительских дарований, отличного музыкального слуха, специальных музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партитур, по импровизационной аранжировке музыкального материла. Деятельность концертмейстера требует от музыканта применения многосторонних знаний и умений по курсам гармонии, сольфеджио, полифонии, истории музыки, анализа музыкальных произведений. Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера предполагает наличие у него комплекса психологических качеств личности, таких как большой объем внимания и памяти, высокая работоспособность, мобильность реакции и находчивость в нестандартных ситуациях, выдержка и воля, педагогический такт и чуткость. Концертмейстер должен питать бескорыстную любовь к своей специальности, которая не приносит внешнего успеха. Он всегда остается «в тени», его работа растворяется в общем труде всего коллектива.

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания №KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г.