Малышкина Ирина Викторовна

концертмейстер

МБУ ДО «Детская школа искусств №1»

Российская Федерация, г. Сургут

«Принципы подбора музыкального материала для классического экзерсиса»

	Музыка звучит и есть движения *Руки, ноги пишут предложения.* *Ясно действо, хоть ни слова нет.* *Есть язык у танца – то…балет.*

Балетный концертмейстер – это точка пересечения Танца и Музыки. Урок классики – это живое взаимодействие музыки и пластики.

Академик Б.В. Асафьев говорил о том, что танец «…не самостоятелен, ибо нуждается для своего воплощения в наличии звучащего ритма, хотя бы такое звучание сводилось к подчеркиванию только лишь ритмической формулы, вне оплодотворения ее мелодическим и гармоническим содержанием».

Цель балетного концертмейстера одна – создать настроение на уроке и отдать энергию, зарядить учеников на весь день с помощью их любимой музыки, а также своих интересных импровизационных разработок.

Импровизация - это такой вид творчества, при котором и замысел произведения, и претворение его в определенную форму совершаются одновременно, внезапно и быстро. Так с нетанцевальной музыкой возникает ряд дополнительных сложностей: ее фактурно-ритмическая ткань часто бывает не приспособлена к движениям у станка.

Хочется сказать несколько слов об использовании на уроке классического танца музыки из балетов. Конечно, музыка, написанная специально для балетного спектакля, является более танцевальной, с готовыми образами, эмоциональной, что помогает выполнять урок классического танца с максимальной отдачей. Можно играть музыку из балетов: «Коппелия», «Корсар», «Щелкунчик», «Жизель», «Раймонда», «Дон Кихот». При этом концертмейстеру необходимо учитывать и соблюдать:

1.Квадратность

2.Определенный ритмический рисунок и темп

3.Наличие затактов

4.Темповые и метрические особенности

Вся балетная лексика идет на французском языке – так уж сложилось исторически. «Французская терминология, принятая для классического танца…неизбежна, будучи интернациональной».

Урок классического танца начинается с экзерсиса у палки. Экзерсис складывается из одних и тех же движений, следующих в определеном порядке. Это система, разработанная А.Я. Вагановой, способствует гармоничному развитию всех групп мышц тела. Строгая продуманность упражнений направлена на выработку виртуозной техники, четкости формы, эмоциональной выразительности, сознательного подхода танцовщиков к каждому движению. Определенный набор элементов классического экзерсиса изучается на протяжении всего обучения из года в год, но, по мере усвоения, постоянно усложняется, комбинируется.

Экзерсис складывается из упражнений в следующем порядке:

1. Plie
2. Battements tendus, вattements tendus jetes
3. Ronds de jambe par terre
4. Battements fondus, soutenus
5. Ronds de jambe en l, air
6. Petits batteements
7. Battment developpes
8. Grand battement jetes

1) Plie – это общепринятое французское название для движения ног, переводится как сгибание, складывание, а как упражнение в уроке – означает приседание.

Demi-plie **–** полуприседание, grand plie – большое глубокое приседание. Plie исполняется плавно, непрерывно, в характере кантилены. Поскольку оно встречается в каждом танцевальном движении, ему уделяется особое внимание при исполнении экзерсиса.

Динамика движения Plie развивается crescendo по мере приседания, кульминация его – внизу, в крайней точке приседания. Музыка помогает при помощи динамических оттенков сначала плавно опуститься танцовщику в Plie (crescendo), а затем так же плавно, не задерживаясь выпрямиться (diminuendo). Точное распределение движения на музыкальные доли воспитывает координацию.

Музыкальный размер – 4/4. Мелодическая линия здесь должна быть непрерывной от начала глубокого приседания до полного выпрямления ног.

Построение комбинации рассчитано на квадрат – четыре такта 4/4.

При исполнении упражнения на уроках классического танца подойдут следующие музыкальные произведения:

1. И.С.Бах Пробуждение весны

2. Р.Шуман Вариации на тему Абегг

3. Л. Бетховен Прощание с фортепиано

4. Дж. Качгини Аве Мария

5. Ф. Флотов Тема из оперы «Марта»

6. М. Глинка Ноктюрн

2) Battements tendus, вattements tendus jetes

В хореографической терминологии вattement означает отведение и приведение работающей ноги к опорной ноге, равномерные движения работающей ноги. Battement бывает разных видов, имеет свою форму и самостоятельное название. Музыкальный размер – 2/4, при начальном изучении – 4/4. Не надо забывать, что движение это активное по своему характеру, четкое. Это надо подчеркнуть в музыкальном сопровождении даже в медленном темпе. Главная особенность музыкального сопровождения – пунктирно-маршевый аккомпанемент, призванный подчеркнуть характер движения.

Рекомендуемый список музыкальных произведений:

1. Ш. Лекок Гавот из оперетты «Дочь мадам Анго»
2. В. Зощенко Полька
3. Д. Минкус Вариация
4. В. Гаврилин Шутка
5. Н. Бургмюллер Марш

3) Ronds de jambe par terre - переводится это движение как «Круги ногами по земле» (а не по полу как часто говорят балетмейстеры – надо уважать чужой язык). Движение плавное, непрерывное. Это отражается и в музыке, которая в этом упражнении должна звучать как предельно певучее perpetum mobile. Мелодическая линия сопровождения обычно излагается восьмыми. Сильная доля такта должна совпасть с положением работающей ноги впереди при движении en dehors, а при движении en dedans – cзади. Музыкальный размер - 2/4, 3/4, 4/4.

Музыкальными произведениями для такого упражнения могут быть:

1. Д.Дриго Пробуждение Флоры

2. Л.Делиб Вальс из балета «Коппелия

3. Ф.Шопен Вальс

4. Н.Штемпель Вальс

5.Д.Львов-Компанеец Медленный вальс

4) Battements fondus, soutenus – это плавное «тающее» движение. Музыка очень выразительная, кантиленного характера. Движение состоит из сгибания работающей ноги в условное положение sur le cou-de-pied при одновременном demi-plie на опорной ноге и открывания работающей ноги в любом направлении при одновременном выпрямлении опорной ноги из demi-plie. Мелодия в музыкальном сопровождении идет по восьмым, sempre legato (все время связно). Музыкальный размер – 2/4, 3/4 или 4/4.

Список музыкальных произведений:

1.М.Титов Вальс

2. Ф.Шопен Вальс

3. Ф.Шуберт Экспромт

4. Л. Руднев Вальс

5. Ш.Штраус Медленный вальс

5) Ronds de jambe en l, air – круг ногой в воздухе на высоте 450 и 900. Характер очень четкий, энергичный, активный. Ритм маршеобразный, но не следует играть слишком резко и громко. Разучивается движение в медленном темпе, раздельно и с паузами, но при этом в музыке сохраняется энергичный характер. Музыкальный размер 2/4, 3/4 . Движение это трудное, поэтому музыка очень поможет танцовщику, если при кругообразном движении ноги в воздухе прозвучат шестнадцатые ноты, исполненные как бы с усилием, скандировано.

Рекомендуемые музыкальные произведения:

1.Д.Шостакович Романс

2.И.Дунаевский Звать любовь не надо

3.Беллини Фрагмент из оперы «Пират»

4.А. Глазунов Мазурка

5. Л.Делиб Вальс

6). Petits batteements sur le cou-de-pied

cou-de-pied – положение работающей ноги на щиколотке опорной ноги впереди или сзади, применяемое в ряде упражнений урока. Музыка следует за движением ноги – очень легким и четким, как часы. Высший «пилотаж» для пианиста - озвучить самое мелкое и быстрое движение соответствующими длительностями в мелодии. Музыкальный размер 2/4, 8 тактов.

В качестве музыкального сопровождения для упражнения можно использовать:

1. Д. Шостакович Полька-Шарманка
2. П.Чайковский Полька
3. М.Глинка Полька
4. И.Гайдн Соната
5. А.Дворжак Юмореска
6. Л.Бетховен Экосез

7) Battment developpes - нога вытягивается в заданном направлении на 900 и опускается в исходное положение. Разучивается это движение с каждой ноги отдельно, сначала в сторону, потом вперед и назад. Музыкальный размер 2/4, 3/4 или 4/4. Для этого упражнения следует выбирать музыку очень выразительную, с певучей, красивой мелодией. Можно взять тему из какого-либо музыкального произведения, приспособив ее к специфике данного движения.

Музыкальный материал для упражнений:

1. Ф.Шопен Вальсы
2. П.Чайковский Мазурка
3. И. Дунаевский Песня Анюты из кинофильма «Веселые ребята»
4. Вакх Ноктюрн
5. Ф.Шопен Мазурка

8) Grand battement jetes – это движение исполняется из I и V позиций в направлении вперед, в сторону и назад с броском ноги на 900 и выше. Сохраняются правила battement tendus jete. Бросок может выполняться как на сильную, так и на слабую долю такта, а также комбинироваться ритмически. Музыкальный размер 2/4 или 3/4. Характер музыкального фрагмента – бодрый, энергичный; темп от allegretto до allegro moderato.

Музыкальное сопровождение:

1. А Нефедова Этюд
2. Ж.Бизе Хабанера из оперы «Кармен»
3. Л.Делиб Вариация для солистки из балета
4. П.Минкус Вариация Базиля
5. А.Нефедова Этюд

Музыкальное оформление уроков классического танца должно быть весьма разнообразно как по мелодике, так и ритму. Характер ритмов часто меняется в ходе урока. Когда изучается новое движение или его отдельные элементы, ритм должен быть простым, мелодия не сложной. Так же нельзя злоупотреблять педализацией. В процессе работы, музыкальный материал усложняется, усложняется ритмический рисунок внутри такта, изменяется форма и размер музыкального фрагмента. Пианист обязан знать точный перевод каждого движения и характер его исполнения, чтобы грамотно подобрать соответствующий музыкальный материал.

Концертмейстерское искусство требует высокого музыкального мастерства, художественной культуры и особого призвания, что в современном мире достаточно актуально.

Список рекомендуемой литературы

1. Ревская Н. – Музыкальное оформление урока классического танца: учебное пособие. - Спб., 2004.
2. Кириллова Л.Е. Импровизационные примеры для музыкального сопровождения уроков классического танца (1-4 годы обучения): учебно-методическое пособие.— М.: Московская государственная академия хореографии, 2014. — 124 с.
3. Урок классического танца// авт.-сост. Новицкая Г.П.
4. Музыка бальных танцев для Фортепиано - Спб.: Композитор.Санкт-Петербург,2013.- 40 с.
5. Хазанова С. Концертмейстер на уроках хореографии: учебное пособие Спб.: Композитор.Санкт-Петербург,2013.- 36 с.
6. В классе хореографии. Хрестоматия концертмейстера//авт.-сост. Никитина Н.И. – Спб.: Композитор.Санкт-Петербург,2015.- 48 с.
7. Руднева Л.В. Музыкальное сопровождение к уроку классического танца. - СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. - 72 с.
8. Музыка из классических балетов для уроков классического танца. – Спб.: Композитор. Санкт-Петербург, 2015. – 23 с.
9. Адеева Л. Пластика.Ритм.Гармония (в балетном классе) - СПб.: Композитор
10. Сборник фрагментов из классических балетов// сост. Ревская Н.Е. - Спб.: Композитор.Санкт-Петербург,2005.- 100 с.