Козлова Виктория Борисовна

концертмейстер  ГБ ПОУ "Воронежское

хореографическое училище" г. Воронеж

Концертмейстер – соавтор педагога-хореографа

 Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от него различных музыкально-исполнительских дарований: обладания общей музыкальной одаренностью, наличия большого объема внимания, памяти и высокой работоспособности, хорошего владения инструментом, как в техническом, так и в музыкальном плане, воображения, умения охватывать образную сущность и форму произведения, способность образно и вдохновенно передавать замысел автора в концертном исполнении. Это ответственная, разнообразная сфера деятельности, призванная совместно участвовать в повседневном творческом процессе педагога-хореографа. Концертмейстер - это полноправный участник творческого образовательного процесса, соавтор педагога, деятельность его очень многогранна. Рассмотрим некоторые аспекты деятельности концертмейстера на уроках классического танца: Концертмейстер классического танца должен: • знать терминологию и технологию движений, создавать эмоциональную атмосферу урока; • знать основы хореографии; • обладать навыками импровизации («на ходу» подбирать мелодию и аккомпанемент); • элементарно импровизировать вступления, отыгрыши, заключения, подбирать на слух сопровождения к мелодии; подбирать по слуху гармонии к заданным темам в простой фактуре; • знать историю музыкальной культуры.

 Основой классического танца является музыка. Именно она подчеркивает характер каждого движения, придает ему эмоциональную выразительность и законченность. Поэтому музыка эхом должна откликаться на каждое движение, соответствовать его характеру, темпу, ритму и стилю. Каждый урок от начала и до конца строится на музыкальном материале. Поклон, переход от одних упражнений к другим должны быть музыкально оформлены так, чтобы обучающиеся могли организовать свои движения согласно музыке, которая должна эмоциональную выразительность каждого движения. Работа концертмейстера направлена не только на формирование исполнительской и сценической культуры танца, но и на развитие музыкального слуха, умения ориентироваться в характере музыки, развитие образного мышления и музыкальной культуры, т.е развивается понимание необходимости единства музыки и движения. Каждый период обучения классическому танцу имеет свои цели и задачи, которые концертмейстер должен очень четко для себя определять и при подборе музыкального материала к уроку следовать не сухим рекомендациям нотно-музыкальных пособий для хореографии, а проявлять индивидуально-творческий подход. На начальном этапе музыкальное сопровождение не должно быть сложным, должно соблюдать тактовую квадратность, быть удобным для исполнения, подчеркивать характер движения, быть ясным по ритму, простым по восприятию, соответствовать психологическим особенностям обучающихся. В дальнейшем музыкальное сопровождение становится более разнообразным по ритмическому рисунку. От медленных темпов осуществляется постепенный переход к более быстрым, ускоряется общий темп урока. Существует три основных стиля музыкального оформления уроков классического танца: • Классический, заключается в том, что концертмейстер оформляет урок произведениями известных композиторов-классиков. Это самый распространенный стиль работы концертмейстера. Положительным моментом этого стиля является то, что учащиеся знакомятся с образцами музыки, среди которых есть настоящие шедевры, отличающиеся выразительными мелодикоритмическими структурами. Все это способствует развитию музыкальной эрудиции студентов. • Импровизационный – самый сложный и наименее распространенный. Можно выделить два подвода данного стиля, чистую импровизацию, требующую хорошего владения инструментом и навыков импровизации и сочинения стандартного музыкального сопровождения помимо урока и его запись на нотной бумаге. Второй подвод требует подготовки в области теории музыки, классической гармонии и композиции. Плюсы: возможность точно отразить характер танцевального движения, а также массу всевозможных акцентов. В случае необходимости менять не только структуру музыкального отрывка, но и размер. • Смешанный – наиболее продуктивный. Требует от концертмейстера владения двумя вышеуказанными стилями, а это требует большой профессиональной подготовки. Позволяет предоставить большой выбор музыкального материала. Данная классификация носит рекомендательный характер, каждый концертмейстер выбирает тот стиль, который соответствует уровню его подготовки и потенциальным возможностям. Какой бы стиль музыкального оформления уроков не выбрал концертмейстер, оно должно быть очень точным, четко и качественно организованным, так как от этого зависит не только музыкальное развитие обучающихся, но и качественное усвоение учебного материала.. Все упражнения у станка и на середине зала делятся на медленные и быстрые, с четким ритмом, и медленные, плавно скользящие. И музыкальное оформление подбирается по такому же принципу: медленное (в размерах 4/4, 2/4); быстрое, с синкопированным ритмом (в размерах 2/4, 3/4, 4/4); умеренное (на 2/4 и 3/4). 4) Темповые особенности. Каждая учебно-танцевальная комбинация предполагает определенный темп исполнения, который определяется частотой совпадения пульсации с определенными моментами движений. Темп постоянно корректируется педагогом и концертмейстером и имеет многоуровневый характер обучения. На ранней стадии освоения движений упражнения исполняются в медленных темпах, затем постепенно ускоряясь. Очень важно, чтобы музыкальный темп, заданный концертмейстером, совпадал с темпом движений учащихся. Это является одним из показателей профессионализма концертмейстера. Учебно-танцевальные комбинации могут быть как простыми, так и сложными, объединяющими в себе несколько движений. Простые комбинации следует проучивать и исполнять на музыку с ясной мелодией, в простом размере, с несложным ритмическим рисунком. Усложненные комбинации требуют более сложных размеров, ускорения общего музыкального темпа, соответствия характера движения музыке. В практике существует различное множество сочетания движений, и задача концертмейстера - точно подобрать фрагмент, чтобы в нем музыкально точно совпадало соединение движений, прослеживалась тесная связь движения и музыки. Плавная, певучая музыка сообщает особую выразительность медленному, слитному движению. Веселый, живой четкий ритм придает движениям легкость, четкость и жизнерадостность. Результативность уроков классического танца возможна только в содружестве педагога-хореографа и музыканта. Педагог и концертмейстер непременно должны находиться в творческом контакте, атмосфере дружелюбия, непринужденности и взаимопонимания, поэтому немаловажную роль играет их 5 психологическая совместимость, личностные качества концертмейстера и педагога-хореографа. От концертмейстера не зависит построение занятий, это решает хореограф. А вот какова будет отдача, на каком эмоциональном уровне пройдет урок, во многом зависит от музыканта, от подобранной и предложенной им музыки. Только с позиции такого подхода можно осуществить все творческие замыслы педагогического процесса и добиться высокой результативности в исполнительской подготовке обучающихся. В заключении хочется сказать: концертмейстер - это призвание. Профессия, которая не приносит внешнего успеха: аплодисментов, званий, она всегда остается в тени. В данной работе рассматриваются лишь некоторые аспекты концертмейстерской деятельности, использование которых делают уроки классического танца богаче и насыщеннее по содержанию и интереснее по форме. Этому способствуют: соответствующий подбор музыкального материала к уроку, творческое содружество педагога и концертмейстера, наличие профессиональных и личностных качеств концертмейстера, его увлеченность и любовь к своей профессии.

Список использованной литературы:

1. Блок Л.Д. Классический танец и современность – М, 1987
2. 11. Смирнов М. Решение в наших руках. Архипова М. Есть реальные результаты. И еще раз о профессии концертмейстер балета. //Советский балет. М., «Известия», 1989. № 1.
3. 12. Шабалина Т.Л. «Профессиональный рост концертмейстера хореографии». Обобщение педагогического опыта. – Кирово-Чепецк, 2006.
4. . Звездочкин В.А Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений искусств и культуры. – Ростов н/Д: «Феникс». Серия «Учебники и учебные пособия», 2003