

Педагогические науки

УДК 793

И.А. Карпенко

А.А. Чаплыгин

Карпенко Ирина Анатольевна, доцент кафедры хореографии Краснодарского государственного института культуры, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: nikita-61@mail.ru

Чаплыгин Александр Александрович, магистрант 1 курса гр. Хор/маг 20 направления подготовки «Народная художественная культура» Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: alexandr.chaplygin98@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается роль музыкального сопровождения на занятиях хореографией, его задачи на современном этапе, пути реализации, направления развития, а также важность полноценного внедрения музыкального искусства в сферу хореографии как средство воспитания, улучшения личности и необходимость сохранения должного уровня музыкального аккомпанемента.

Ключевые слова: хореографическое творчество, музыка, развитие, образование, воспитание.

I.A. Karpenko

A.A. Chaplygin

Karpenko Irina Anatolyevna, associate professor of department of choreography of the Krasnodar state institute of culture, honored worker of culture of the Russian Federation (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: nikita-61@mail.ru

Chaplygin Alexandr Alexandrovich, master student of 1st course of Choir/mag of 20 directions of training "Folk artistic culture" of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: alexandr.chaplygin98@mail.ru

MUSICAL ACCOMPANYING AS AN IMPORTANT ELEMENT OF CHOREOGRAPHIC EDUCATION

The article examines the role of musical accompaniment in choreography classes, its tasks at the present stage, ways of implementation, directions of development, as well as the importance of the full implementation of musical art in the field of choreography as a means of education, personal improvement and the need to maintain the proper level of musical accompaniment.

Key words: choreographic creativity, music, development, education, upbringing.

Актуальность данной научной работы заключается, пожалуй, в немаловажной значимости музыкального искусства в хореографической деятельности, которая должна эволюционировать по многим техническим аспектам день ото дня. Современный мир предоставляет нам разносторонние варианты улучшения данной области, и музыка – один из них.

Цель нашей работы – доказать и убедить читателей в том, что музыкальное сопровождение, действительно, является важным элементом хореографического образования, а музыка является не только вспомогательным инструментом на занятиях хореографией, но и развивает

определенные профессиональные возможности, необходимые любому человеку, который учится танцевать, затрагивая психологическую, моральную и эстетическую составляющие.

Задачи нашего исследования заключаются в следующем:

1. Рассмотреть историческое внедрение музыки в хореографию.
2. Найти возможности влияния музыкального искусства на хореографическое творчество.
3. Найти общие точки соприкосновения с хореографическим искусством.

Концертмейстер – тот человек, без которого немислимо ни одно занятие по хореографии. Ни урок по классическому танцу, ни по народному, ни по историко-бытовому, даже ни по современному и бальным танцам. Он является полноценным педагогом в процессе обучения, привлекая воспитанников к пониманию и освоению музыки. Хореографическое искусство не может существовать без искусства музыкального, т.к. именно оно помогает полноценно раскрыть постановочную работу, а обучающиеся развиваются, приобретая музыкальное и эстетическое воспитание.

Танец взаимосвязан с музыкой, образная суть которой находит свое воплощение в драматургии хореографии, танцевальных фигурах и рисунках. Хореография опирается на первоэлементы музыкального течения, на метр, ритм и темп. Чтобы добиться закономерного чередования движений танцовщика, необходимо понимать и слышать ритм музыки – один из главных элементов в хореографии. Ритм – основополагающее звено на занятиях хореографией, а также в постановках [2].

Ударные и неударные доли чередуются и соотносятся, образуя метр. Относительная простота метра помогает ритмическому рисунку быть более сложным и многообразным. Ритм не исчезает при метрической организации. Симбиоз ритма и метра именуется в хореографическом творчестве термином «метроритм».

Темп – неотъемлемая часть движения музыки во временном пространстве. Характер и содержание произведения зависит именно от него. Средство выразительности, эмоциональная экспрессия – все это создает темп, будучи контрастным и насыщенным.

Общая тема, система образов, всевозможные формы музыки и танца объединяют эти виды искусства. Немаловажную роль здесь играет взаимодействие, мелодия, кульминация. Необходимость выражения музыкального начала с танцем заключается в совпадении их стиля, структуры языка музыкального и пластического изображения.

Важным будет отметить, что аккомпаниатору необходимо исполнять музыку правильно, должным образом, для того чтобы верно донести ее содержание до детей. Характер музыки, яркие контрасты, явная фразировка помогают ребятам понять музыку, услышать ее тонкости и представить ее в танцевальном произведении. Музыкальное оформление урока весьма важно в танцевальном зале, оно должно приучать к осознанному отношению к музыке. Обучающиеся должны уметь различать музыкальные фразы, понимать ритмический рисунок, динамику исполнения. В балетном зале учащиеся познают самые лучшие образцы классических, народных, современных произведений, таким образом происходит формирование их музыкальной культуры, идет развитие их музыкального слуха и образного мышления, несомненно, помогающие в работе над танцевальной постановкой. Искусство музыки учит детей понимать отличия произведений разных эпох, стилей, а также жанров. Помимо этого, идет ознакомление с такими великими композиторами, которые непосредственно были участниками создания того или иного хореографического произведения: П.И. Чайковский, И.Б. Штраус, С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, Р.К. Щедрин, А.К. Глазунов, К.А. Караев и многие другие.

Ошибочным будет полагать, что музыка является лишь ритмическим сопровождением, которое облегчает исполнение тех или иных танцевальных движений. Она является полноценной частью прекрасного одухотворенного

искусства. Зачастую именно от музыки зависит успех хореографического произведения, поэтому к ее подбору следует относиться с должным вниманием [4]. Брать в учет характер музыки для определенной комбинации или танца, разбираться в нотах темпа, аккордах для перехода от одной мелодии к следующей. В детском коллективе музыкальное сопровождение должно быть доступным и понятным не только по содержанию, но и по форме. Обязательно нужно наблюдать за тем, чтобы дети верно понимали, ощущали и воспроизводили музыку в танце.

Положительное влияние музыки заключается в усовершенствовании двигательной реакции. Происходит активизация волевых усилий, эмоциональных переживаний и стремление к освоению творческого мира. Музыкальное сопровождение должно быть ритмичным, жизнерадостным, побуждаемым к движению и познанию самой жизни ребенком. По результатам проведенных исследований, мелодии, которые доставляют человеку удовольствие, создают прекрасное настроение, приводят в норму показатели работы сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной системы, благотворно влияют на психоэмоциональный настрой. И наоборот, раздражающая музыка вносит дисбаланс в работу всех органов и систем организма.

На каждом занятии проходят все разделы программы – слушание музыки, учебно-тренировочная и постановочная работа, импровизация. Специфика обучения хореографии связана с постоянной физической нагрузкой. Воздействие музыкального произведения, под звуки которого ребенок двигается, способствует установлению баланса между процессами возбуждения и торможения, а также эмоциональной гибкости переключаемости с отрицательных эмоций на положительные [3]. С раннего детства ребенок учится управлять своими эмоциями благодаря процессу творчества. Умение понимать музыку – неотъемлемая часть общей культуры, к которой нужно приобщаться с юных лет.

Настрой перед занятием и после – важная часть хореографического урока. Музыка является помощником для наиболее быстрого включения в предстоящую работу, а также для ее завершения. Для правильного подбора музыкального материала необходимо учитывать возраст воспитанников, их физическую и моральную подготовку, интересы, этапы обучения, структуру урока, задачи и цели. Музыкальную программу предпочтительно часто обновлять, включая в урок множественные мелодичные произведения.

Художественный руководитель хореографического училища имени Агриппины Яковлевны Вагановой Жанна Аюпова упоминает в своих научных трудах: «Концертмейстер балета, прежде всего, имеет свою специфику, совокупность различных сторон исполнительских навыков и умений. Необходимо отменно разбираться в природе художественной и основе танцевального искусства, боготворить и любить его, с другой – в идеале пользоваться тем или иным инструментом, шустро понимать и производить балетный клавиш, партитуру и непосредственно импровизировать. Путь к успеху – комплексное освоение всех элементов деятельности концертмейстера». К сожалению, концертмейстеров «хореографии» в нашей стране готовят в малочисленных университетах. Что очень досадно, ведь у хореографического искусства свои профессиональные требования, полные уточнений, которые нужно постигать в практической работе. Концертмейстер хореографии постоянно осваивает музыкальный материал, который связан с той или иной учебной дисциплиной и ее спецификой.

Важным является овладение и понимание танцевальной терминологии, чтобы знать о каком именно движении идет речь. Термины музыки – итальянского происхождения, а хореографии – французского. Поэтому между концертмейстером и хореографом должна быть некая внутренняя связь, должно быть 100% понимание для достижения той или иной поставленной цели [1]. Необходимо знать и представлять, как выглядит и как исполняется запрашиваемое движение, чтобы ясно увидеть структуру, как

внешнюю, так и внутреннюю. Соотношение хореографического текста с музыкальным – главная задача аккомпаниатора. Ни для кого не секрет, что педагог-хореограф может в любую минуту остановить ход комбинации, чтобы отработать некоторые элементы отдельно. Для этого следует понимать, с какого момента нотных листов проигрывать отрывок для отработки материала. Важным будет сказать, что концертмейстер работает в команде – в ансамбле с танцовщиками. Исполняя произведение, необходимо ясно осознавать, что мастер музыки не является исполнителем, который сам по себе, он – часть образовательного процесса, помогающего глубже понять эмоциональную составляющую танцевальной деятельности. Именно от аккомпаниатора зависит развитие активности восприятия музыки. Зачастую надо постоянно держать в поле зрения всю составляющую класса. Следует учитывать физические способности учеников. В особенности это важно, когда определенное движение воспитанник выполняет один. Проблема темпового соответствия, как никогда, проявляется именно здесь. Каждый ребенок обладает своим личным темпом. Здесь необходимо отличие звуковой наполненности каждой партии.

Подводя итог нашей статьи, можно сказать, что цель нашей исследовательской работы достигнута. Аккомпаниатор по мере возрастания своего мастерства превращается в активного и гибкого участника хореографического образования, всецело помогающего процессу обучения. Аккомпанируя, он создает благосклонные музыкальные условия для воспитанников, и если, педагог хореографии и дети стремятся достигнуть успеха, то он, несомненно, будет достигнут.

Список используемой литературы:

1. *Безуглая Г.А.* Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром. – СПб.: Акад. Рус. балета им. А. Я. Вагановой, 2005. – 218 с.

2. *Ваганова А.Я.* Основы классического танца: учеб. пособие для вузов / А.Я. Ваганова. – 6-е изд. – СПб.: Лань, 2000. – 158 с.
3. *Ревская Н.Е.* Музыкальное оформление уроков классического танца. – СПб.: Композитор, 2004. – 64 с.
4. *Шабалина Т.Л.* Профессиональный рост концертмейстера хореографии. Обобщение педагогического опыта. – Кирово-Чепецк, 2006.