

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение (колледж) города Москвы «Московское государственное
хореографическое училище имени Л.М.Лавровского»
(ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.Лавровского»)**

Методическая разработка

**Особенности и важность обучения основам игры на фортепиано
в хореографическом училище для будущих артистов балета**

Преподаватель:
Закурко Яна Романовна

Москва

2024

Оглавление

Введение.....	3
Цели и задачи.....	3
Цель:	3
Задачи:	3
Особенности программы	4
1. Основы музыкальной теории через призму танца	4
2. Практика игры на фортепиано	4
3. Интеграция с хореографией	4
Методические рекомендации	5
Ожидаемые результаты.....	5
1. Технические навыки:.....	5
2. Профессиональные компетенции:	5
3. Творческое развитие:	6
Заключение.....	6
Приложения:	6

Введение

Музыка и танец неразрывно связаны: хореография рождается из ритма, мелодии, эмоционального содержания звука. Однако будущие артисты балета часто воспринимают музыку лишь как фон для движений, не погружаясь в её структуру. Обучение основам игры на фортепиано в хореографическом училище призвано разрушить этот барьер, превратив музыку из внешнего элемента во внутренний ресурс танцовщика. Эта дисциплина формирует **музыкальную грамотность, чувство ритма и творческое мышление**, что критически важно для профессионального роста артиста.

Данная методика не только обогатит профессиональный инструментарий учащихся, но и поможет им стать артистами нового поколения, для которых музыка — это язык, а танец — его воплощение.

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей, которые преподают основы игры на фортепиано, основы музыкальной грамотности

Цели и задачи

Цель:

Развить у учащихся понимание музыки как основы хореографии, научить взаимодействовать с ней осознанно и творчески.

Задачи:

1. Сформировать базовые навыки игры на фортепиано.
2. Научить анализировать музыкальную структуру (метр, ритм, фразировку).
3. Развить умение «слышать» тело через музыку и наоборот.
4. Подготовить к эффективному взаимодействию с концертмейстером и хореографом.

Особенности программы

Курс адаптирован под специфику хореографического образования и включает:

1. Основы музыкальной теории через призму танца

- **Ритмические паттерны:** Изучение размеров (2/4, 3/4, 6/8), акцентов, синкоп на примерах классических вариаций (например, из «Щелкунчика» или «Лебединого озера»).

- **Фразировка:** Анализ музыкальных предложений и их соответствия хореографическим комбинациям (например, связь *plié* с каденцией).

- **Темп и динамика:** Практика игры с изменением скорости и силы звука для понимания, как это влияет на движение (*adagio* vs. *allegro*).

2. Практика игры на фортепиано

- **Простые упражнения:** Гаммы, арпеджио, аккорды в ритмах, характерных для балетных экзерсисов (например, вальс для *plié*).

- **Аккомпанемент:** Упрощённые версии музыки для занятий у станка (исполнение мелодий правой рукой, басовая линия — левой).

- **Импровизация:** Создание коротких музыкальных фраз под заданные движения (например, подражание звучанию народных инструментов для уроков характерного танца).

3. Интеграция с хореографией

- **Совместные проекты:** Учащиеся разучивают мелодию, под которую позже ставят мини-этюды.

- **Анализ партитур:** Работа с нотами балетной музыки (Чайковский, Прокофьев) для понимания связи темы и лейтмотивов с сюжетом танца.

- **Диалог с концертмейстером:** Уроки, где танцовщики пробуют аккомпанировать друг другу, учатся формулировать музыкальные запросы.

Методические рекомендации

1. Индивидуальный подход:

- Учитывать уровень подготовки: для начинающих — упор на ритм и простые мелодии, для продвинутых — элементы гармонии.
- Связывать задания с текущим репертуаром учащихся (например, разбор музыки из их будущего спектакля).

2. Использование технологий:

- Приложения для тренировки слуха (например, Perfect Ear).
- Программы для записи и редактирования музыки (GarageBand), где учащиеся могут создавать аккомпанемент для своих этюдов.

3. Мотивационные приёмы:

- Концерты-отчётности: исполнение простых пьес перед классом.
- Совместные номера с учащимися музыкальных отделений.

Ожидаемые результаты

1. Технические навыки:

- Умение сыграть простые мелодии в размерах 2/4, 3/4, 4/4.
- Понимание связи аккордовых последовательностей с эмоциональным настроением танца.

2. Профессиональные компетенции:

- Способность «читать» музыку как партитуру движения.
- Уверенность в работе с концертмейстером: умение объяснить, какой темп или характер звучания требуется.

3. Творческое развитие:

- Готовность к экспериментам: например, предложить нестандартное музыкальное решение для постановки.

Заключение

Обучение игре на фортепиано в хореографическом училище — это не подготовка пианистов, а *инвестиция в многогранность артиста*. Через музыку танцовщик учится слышать не только ушами, но и телом, предвосхищать ритм, чувствовать фразу. Это знание превращает его из исполнителя в соавтора спектакля, способного к глубокому диалогу с композитором, дирижёром, хореографом. В эпоху, где балет становится всё более синтетическим искусством, такие навыки — не дополнительная опция, а необходимость.

Приложения:

1. Примеры уроков (ритмические диктанты, разбор балетных тем).
2. Список репертуара для начинающих (пьесы Чайковского, Грига, народные мелодии).
3. Сценарии интегрированных занятий «танец + музыка».

Примеры уроков: Ритмические диктанты и Разбор балетных тем

1. Ритмические диктанты

Цель: Развить чувство ритма, умение записывать услышанное, анализировать метрическую структуру.

Примеры заданий:

- Уровень: Начальный

Ритм: ♩ ♪ ♪ (четвертная нота, две восьмые, четвертная, две восьмые).

Как провести:

1. Преподаватель отхлопывает ритм 2–3 раза.
2. Учащиеся записывают его в нотной записи или с помощью символов (например, ♩ для четвертей, ♪ для восьмых).
3. Проверка: коллективное воспроизведение и сравнение с оригиналом.

- Уровень: Средний

Ритм: ♩ ♪ □ ♪♪ (четверть, две восьмые, четвертная пауза, две шестнадцатые и четверть).

Особенности: Добавлены паузы и шестнадцатые ноты. Учащиеся учатся фиксировать тишину в такте.

- Уровень: Продвинутый

Ритм: ♩. ♪ □ ♪ (пунктирная четверть, восьмая, восьмая пауза, две восьмые).

Сложности: Синкопирование, пунктирные ритмы. Можно использовать размер 3/4 или 6/8.

2. Разбор балетных тем

Цель: Научить анализировать музыку, связывать её с сюжетом, понимать роль лейтмотивов.

Примеры балетных тем:

- П.И. Чайковский — «Лебединое озеро»

- Тема Лебедя (акт II):

- Характер: Трагичный, нежный, мелодия основана на гобое и виолончели.

- Анализ: Плавный ритм (♩ ♪ ♪), минорная тональность, восходящие и нисходящие фразы символизируют борьбу и хрупкость.

- Связь с сюжетом: Лейтмотив Одетты, отражение её заколдованной сущности.

- П.И. Чайковский — «Щелкунчик»

- Тема «Танец Феи Драже» (акт II):

- Инструменты: Челеста — создаёт «волшебное» звучание.

- Ритм: Лёгкие триоли и стаккато (♪♪♪ ♪♪♪), размер 2/4.

- Задание: Учащиеся слушают тему, определяют инструменты и обсуждают, как музыка передаёт образ Феи.

- И. Стравинский — «Весна священная»

- Тема «Пляски Земли»:

- Ритмическая сложность: Полиритмия, акценты на слабые доли.

- Анализ: Как диссонансы и грубые звучания передают языческие обряды.

Методические советы:

- Для диктантов начинайте с устного проговаривания ритма («та-та-ти-ти»).

- В разборе балетных тем используйте аудио- и видеозаписи (например, фрагменты постановок).

- Связывайте музыку с визуальными образами: попросите учащихся нарисовать ассоциации к теме или инсценировать эпизод.

Уроки можно адаптировать под возраст и уровень группы. 🎵

Примерный список репертуара для начинающих пианистов, включающий пьесы Чайковского, Грига и народные мелодии. Произведения подобраны с учётом простоты ритма, мелодичности и доступной технической сложности.

П.И. Чайковский

1. «Детский альбом», Op. 39*

- Утро (№1) — простая мелодия с аккомпанементом.
- Марш деревянных солдатиков (№5) — чёткий ритм, динамика.
- Неаполитанская песенка (№18) — лёгкая танцевальная мелодия.
- Старинная французская песенка (№16) — выразительная кантилена.

2. Упрощённые переложения из балетов

- Танец маленьких лебедей («Лебединое озеро») и др.

**Структурированный список репертуара
для начинающих играть на фортепиано.
Произведения подобраны с учётом простоты ритма,
мелодии и технических требований.**

П.И. Чайковский

Его пьесы из «Детского альбома» (Op. 39) идеальны для начального уровня:

1. «Утренняя молитва» (лёгкая мелодия с плавным движением).
2. «Марш деревянных солдатиков» (чёткий ритм, акценты).
3. «Болезнь куклы» (медленный темп, выразительная фразировка).
4. «Неаполитанская песенка» (весёлый танец с повторяющимся мотивом).
5. «Старинная французская песенка» (простая гармония, кантилена).

Совет: Начните с пьес в размере 2/4 или 4/4, избегая сложных синкоп.

Эдвард Григ

Упрощённые версии его миниатюр из «Лирических пьес» и сюит:

1. «Утро» (из сюиты «Пер Гюнт») — адаптированная версия для начинающих.
2. «Вальс» (Op. 12, № 2) — лёгкий вальс с прозрачной фактурой.
3. «Норвежский танец» (упрощённая аранжировка).

4. «Песня Сольвейг» (из «Пер Гюнта») — медленная мелодия с повторяющимися паттернами.

Важно: Обратите внимание на педализацию в пьесах Грига — она добавляет «северное» настроение.

Народные мелодии

Простые аранжировки народных песен разных стран:

1. Русские:

- «Во поле берёза стояла» (плавный ритм, аккорды в левой руке).
- «Калинка» (оживлённый темп, повторяющийся аккомпанемент).
- «Ой, мороз, мороз» (мелодия с постепенным движением).

2. Норвежские:

- «В лесу родилась ёлочка» (адаптированная версия норвежской народной песни).
- «Springar» (народный танец в размере 3/4).

3. Украинские:

- «Ой, у вишнёвому саду» (лирическая мелодия).
- «Гопак» (ритмичный танец с акцентами).

Советы для преподавателей, которые начинают работу с учащимися начинающими играть на фортепиано:

1. Начните с малого: Короткие пьесы (8–16 тактов) с минимумом знаков альтерации.
2. Работайте над руками отдельно: Особенно в народных танцах, где ритм может быть сложным.
3. Используйте метроном: Для отработки ровного ритма (например, в «Марше деревянных солдатиков»).
4. Слушайте оригиналы: Это поможет понять характер произведения (например, сравните «Утро» Грига в исполнении оркестра и фортепианную версию).

Ресурсы для нот

1. [IMSLP](<https://imslp.org/>) — бесплатные ноты «Детского альбома» Чайковского и упрощённых пьес Грига.
2. [Musoscore](<https://musoscore.com/>) — народные мелодии в лёгких аранжировках.
3. Сборники типа «Первые шаги маленького пианиста» (издательства «Феникс», «Композитор»).

Сценарии интегрированных занятий, где танец и музыка взаимно дополняют друг друга. Эти уроки развивают координацию, чувство ритма, творческое мышление и эмоциональную выразительность.

1. Занятие: «Ритм в движении»

Цель: Связать телесное восприятие ритма с музыкальным.

Возраст: 7–12 лет.

Материалы: Барабаны, бубны, аудиозаписи с разными ритмами (джаз, латино, рок).

Этапы:

1. Разминка:

- Учащиеся ходят по кругу под метроном (60–120 ВРМ), меняя скорость шага в зависимости от темпа.

- Добавляют хлопки: шаг на сильную долю, хлопок на слабую.

2. Игра «Повтори ритм»:

- Педагог отбивает ритм на барабане (например: ♩ ♪ ♩ ♪).

- Учащиеся повторяют его сначала хлопками, затем шагами (например: шаг-шаг-прыжок-шаг).

3. Танец-импровизация:

- Включают музыку с чётким ритмом (например, африканские барабаны или сальса).

- Учащиеся создают движения, акцентируя сильные доли (удары ногой, повороты), слабые — мягкие взмахи руками.

4. Рефлексия:

- Обсуждают, как ритм музыки влиял на выбор движений.

2. Занятие: «Музыкальные истории в танце»

Цель: Передать сюжет музыки через пластику.

Возраст: 10–15 лет.

Материалы: Фрагменты из балетов («Щелкунчик», «Лебединое озеро»), реквизит (ленты, шарфы).

Этапы:

1. Анализ музыки:

- Слушают тему Феи Драже из «Щелкунчика».
- Обсуждают: Какие образы возникают? Какой инструмент звучит (челеста)? Почему музыка «хрустальная»?

2. Создание мини-балета:

- Распределяют роли (Фея, Снежинки, Ветер).
- Придумывают движения под триоли и стаккато:
 - «Хрустальные» жесты пальцами, вращения с лентами.
 - Резкие остановки на акцентах.

3. Показ и обратная связь:

- Группы показывают этюды, зрители угадывают, какой фрагмент музыки был воплощён.

3. Занятие: «Народные традиции: от мелодии к пляске»

Цель: Изучить связь народной музыки и танцевальной культуры.

Возраст: 12+ лет.

Материалы: Русские народные песни («Калинка», «Барыня»), видео с народными танцами.

Этапы:

1. Погружение в культуру:

- Смотрят фрагмент хоровода или казачьего танца.
- Анализируют: Как ритм (например, переменный размер 2/4 → 3/4) влияет на шаги?

2. Разучивание элементов:

- Основные движения: «ковырялочка», «притопы», «верёвочка».
- Повторяют их под живой аккомпанемент (балалайка/фортепиано).

3. Импровизация в кругу:

- Под музыку «Калинки» учащиеся по очереди выходят в центр круга, показывая свои вариации движений.

4. Занятие: «Эмоции в звуке и движении»

Цель: Выразить через танец настроение музыкального произведения.

Возраст: Подходит для всех возрастов.

Материалы: Классические произведения с контрастными эмоциями (например, «Лунная соната» Бетховена и «Весна» Вивальди).

Этапы:

1. Медитация-слушание:

- Закрывают глаза, слушают музыку, представляют цвета и образы.

2. Парная работа:

- Один учащийся описывает словами эмоции от музыки, другой превращает их в движения (например, медленные падения на полу под «Лунную сонату»).

3. Групповой перформанс:

- Делятся на группы, получают разные треки.
- Создают танец-метафору (например, «буря» → резкие прыжки, «рассвет» → плавные волны руками).

5. Занятие: «Современный эксперимент: электронная музыка + контемпорари»

Цель: Исследовать авангардные формы искусства.

Возраст: 14+ лет.

Материалы: Треки в стиле ambient, techno; проектор для световых эффектов.

Этапы:

1. Техника релиз:

- Упражнения на расслабление мышц и импульсы (техника contemporary dance).

2. «Звук как партнёр»:

- Учащиеся двигаются под электронную музыку, реагируя на изменения тембра (например, бас → движения в пол, высокие частоты → резкие взмахи).

3. Видео-арт:

- Снимают мини-ролик, где танец синхронизирован с музыкой и визуальными эффектами.

Методические советы:

- Для детей: Добавляйте элементы игры («замри-отомри» под паузы в музыке).
- Для подростков: Включайте современные треки (К-поп, хип-хоп), чтобы вызвать интерес.
- Ресурсы:
 - [Spotify-плейлист «Музыка для танцевальных импровизаций»](<https://open.spotify.com/> ...).

Такие занятия помогают учащимся ощутить музыку «телом» и раскрыть творческий потенциал через синтез искусств.

Список литературы:

1. Учебные пособия и методики

1. Баренбойм Л.А. «Музыкальная педагогика и исполнительство» — М.: Музыка, 2009.
2. Перфильева И.В. «Фортепиано в хореографическом училище: методика обучения» — СПб.: Лань, 2015.
3. Цыпин Г.М. «Обучение игре на фортепиано: от начального этапа к профессионализму» — М.: Владос, 2018.

2. Исследования о взаимосвязи музыки и танца

4. Ваганова А.Я. «Основы классического танца» — М.: Лань, 2017.
5. Костровицкая В.С. «Школа классического танца. Музыкальное оформление урока» — М.: Искусство, 2005.
6. Мессерер А.М. «Танец. Мысль. Время» — М.: Искусство, 1990.

3. Специализированные статьи и диссертации

7. Иванова Т.Н. «Роль фортепианного обучения в формировании музыкальности у будущих артистов балета» // Журнал «Музыка и время», 2020, № 4.
8. Петрова Е.С. «Интегрированный подход в обучении музыке и танцу: опыт хореографических колледжей» — Диссертация, РАТИ-ГИТИС, 2018.

4. Практические сборники и нотные издания

9. Сборник: «Музыка для уроков классического танца: фортепианные пьесы и этюды» / Сост. Н.К. Романов. — М.: Композитор, 2012.
10. Блазис К. «Танцевальная азбука. Музыкальные иллюстрации» — СПб.: Планета музыки, 2010.

5. Электронные ресурсы

11. «Музыкальное образование в хореографических училищах» — Статья на портале [Culture.ru](<https://www.culture.ru>).