

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»)

Проект в области культуры и искусства

«Импровизация в музыке для адаптации на уроках классического и народно-сценического танца: искусство концертмейстера»

Концертмейстер:

Игнатов Роман Александрович

Введение

В мире хореографического образования концертмейстер выступает не просто аккомпаниатором, но и соавтором педагогического процесса. Его задача — через импровизацию создать живой музыкальный диалог, отвечающий потребностям танцовщиков. Особенно это важно в контексте классического балета и народно-сценического танца, где музыка становится мостом между техническими упражнениями и художественной выразительностью.

Классический танец: ритм, структура, гибкость

В классическом балете музыка строго соотносится с упражнениями у станка и на середине зала. Например, *plié* требует плавного *legato*, а *petit allegro* — чётких *стаккато*. Однако каждая группа или педагог могут менять темп, акценты или продолжительность комбинаций. Здесь импровизация позволяет:

- Мгновенно адаптироваться к изменениям метро-ритма (например, замедлить темп для глубоких растяжек).
- Подчеркнуть динамику движения (усилить аккорды в *grand battement*).
- Сохранить целостность музыки даже при неожиданных паузах или повторах.

Концертмейстер, владеющий навыками импровизации, превращает

стандартные этюды в индивидуальные музыкальные нарративы, что вдохновляет артистов на точность и эмоциональность.

Народно-сценический танец: традиции и трансформация

Народный танец на сцене — это стилизация фольклорных мотивов. Задача концертмейстера — сохранить аутентичность, адаптируя музыку под требования хореографии. Например:

- В русской кадрили важно передать игривые синкопы, но при этом подстроиться под длину комбинации.
- Для венгерского чардаша необходимо сочетать медленный *lassú* и стремительный *friss*, варьируя темп в зависимости от задания.

Импровизация здесь становится инструментом культурного диалога: традиционные мелодии обретают новые формы, сохраняя дух оригинала. Использование характерных ритмов (например, дробушек в казачьих танцах) или имитация народных инструментов (балалайки, цимбал) через фортепиано обогащает урок.

Преимущества импровизации

- Гибкость: Возможность растянуть такт или изменить тональность «на лету» спасает от диссонанса между движением и звуком.
- Эмоциональная глубина: Спонтанные музыкальные решения (неожиданный пассаж, акцент) усиливают выразительность танца.
- Педагогическая эффективность: Динамичная импровизация удерживает внимание артистов, особенно в длительных репетициях.

Вызовы и навыки

Импровизация в балетном классе — это профессионализм, отточенный годами. Концертмейстеру необходимо:

- Знать хореографическую терминологию и структуру урока.
- Владеть стилевым разнообразием — от романтической музыки для *adagio* до

джазовых ритмов в современных постановках.

- Развивать слуховую и моторную реакцию, чтобы мгновенно реагировать на замечания педагога.

Ключевым остается диалог с хореографом: предварительное обсуждение задач, жестовые сигналы во время урока, анализ после занятий.

Заключение

Импровизация концертмейстера — это искусство, где техническое мастерство встречается с творческой свободой. В классическом балете она обеспечивает точность и грацию, в народно-сценическом танце — культурную аутентичность и энергию. Для артистов, будь то балетная труппа или ансамбль песни и танца, живая музыка становится не просто фоном, а источником вдохновения, превращая урок в совместное творчество. В этом синтезе дисциплины и спонтанности рождается истинная магия танца.