

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
для концертмейстера хореографического училища
«Роль аккомпанемента в воспитании ритмической культуры:
особенности работы с разными стилями танцев»

Концертмейстер:
Олейникова Екатерина Александровна

Москва, 2024

Введение

Концертмейстер в хореографическом училище — ключевой посредник между музыкой и танцем. Его задача не только сопровождать занятия, но и формировать у учащихся чувство ритма через точный подбор и исполнение музыкального материала. Ритмическая культура танцоров во многом зависит от того, насколько аккомпанемент подчеркивает метро-ритмическую структуру, акценты и характер хореографии. Данная разработка направлена на помощь концертмейстерам в выборе стратегий работы с разными стилями танца, учитывая их ритмические особенности и педагогические задачи.

Цель:

Создание условий для эффективного развития ритмической культуры учащихся через грамотный музыкальный аккомпанемент.

Задачи:

1. Раскрыть связь между музыкальным ритмом и хореографией в разных стилях.
2. Подобрать методы аккомпанемента, усиливающие восприятие ритма у танцоров.
3. Дать практические рекомендации по адаптации музыки под задачи урока.

Теоретическая основа

Роль концертмейстера в формировании ритмической культуры:

- **Синхронизация:** Движения танцоров должны точно соответствовать музыкальным долям, паузам и акцентам.
- **Акцентировка:** Подчеркивание сильных долей, синкоп, особенностей стиля (например, *clave* в сальсе).
- **Гибкость:** Умение менять темп или ритмический рисунок в зависимости от потребностей хореографа и группы.

Основные элементы взаимодействия:

- Темп (например, медленный вальс vs. быстрый джаз).
- Метр (4/4, 3/4, 6/8 и др.).
- Фрагировка (соответствие музыкальных и танцевальных фраз).

Методы работы концертмейстера

1. Подбор музыкального материала:
 - Для классического балета:
 - Вальсы (И. Штраус), адажио из балетов Чайковского.
 - Акцент на плавность фразировки и четкий метр (3/4 для вальса).
 - Для хип-хопа:
 - Музыка с выраженным битом и синкопами (электронные треки, джазовые импровизации).
 - Для фламенко:

- Композиции с ритмом «компас» (например, булериас в 12-дольном цикле).

- Использование гитары или перкуссии для акцентов.

2. Технические приёмы:

- Четкость метра: Использование метронома на репетициях для отработки сложных ритмов.

- Динамика: Усиление громкости на акцентах (например, в чечётке).

- Импровизация: Корректировка темпа или ритма, если учащиеся сбиваются (например, замедление при разучивании связок).

3. Взаимодействие с педагогом, хореографом:

- Обсуждение музыкальных фрагментов для конкретных упражнений (плие, прыжки, вращения).

- Адаптация длительности произведения под продолжительность комбинации.

Особенности аккомпанемента в разных стилях

1. Классический балет:

- Ритм: Четкий метр, плавные переходы между долями.

- Примеры:

- Плие: Медленные вальсы (подчеркивание растянутых нот).

- Аллегро: Польки или галопы (быстрый темп, акценты на каждую долю).

2. Латиноамериканские танцы (сальса, ча-ча-ча):

- Ритм: Синкопированный рисунок, clave (2-3 или 3-2).

- Примеры:

- Использование перкуссии (кальян, бонго) для выделения ритмической основы.

- Акцент на слабые доли в ча-ча-ча («ча-ча-ча» на 4-й и 1-й доли).

3. Фламенко:

- Ритм: 12-дольный «компас» с акцентами на 3, 6, 8, 10, 12 доли.

- Примеры:

- Подчеркивание сапатеадо (дробь) через аккорды на гитаре.

- Использование пальмас (хлопков) для выделения контрапункта.

4. Современная хореография (модерн, джаз):

- Ритм: Полиритмия, смещение акцентов.

- Примеры:

- Импровизация с синкопами (например, музыка в стиле джаз-фанк).

- Чередование резких и плавных фрагментов (контраст стаккато и легато).

Практические рекомендации

1. Для разминки:
 - Использовать ритмически простые композиции с ясным метром (марши, народные мелодии).
 - Пример: Русские народные песни в 2/4 для упражнений у станка.
2. Для отработки синкоп:
 - Включить джазовые стандарты (например, «Take Five» Дэйва Брубека в 5/4).
 - Упрощать аккомпанемент для начинающих, постепенно усложняя ритмический рисунок.
3. При работе с полиритмией:
 - Разделить партии рук и ног в музыке (например, левая рука — 3/4, правая — 4/4).
 - Использовать минималистичные композиции (Стив Райх, Филип Гласс).

Чек-лист для концертмейстера

- Уточнить у хореографа:
- Цель упражнения (развитие плавности, резкости, синкоп).
- Желаемый темп и метр.
- Продумать:
- Начало и окончание музыкального фрагмента (совпадение с началом движения).
- Возможность повтора или сокращения композиции.
- На репетиции:
- Следить за реакцией группы — замедлить темп, если учащиеся не успевают.
- Фиксировать удачные музыкальные решения для повторного использования.

Заключение

Концертмейстер хореографического училища — не просто аккомпаниатор, а соавтор педагогического процесса. Через точный подбор музыки, акцентировку и гибкость он помогает танцорам глубже погрузиться в ритмическую структуру стиля. Регулярное взаимодействие с хореографом, изучение культурных истоков танца и внимательность к потребностям группы — ключ к эффективной работе.

Приложения:

1. Нотные примеры:
 - Простые ритмические паттерны для разминки.
 - Фрагменты из балетов и латиноамериканских композиций.
2. Список музыки по стилям:

- Классика: «Щелкунчик» (Чайковский), вальсы Штрауса.
 - Фламенко: «Entre dos aguas» (Пако де Лусия).
 - Хип-хоп: треки с альбомов The Notorious B.I.G., Missy Elliott.
3. Ссылки на ресурсы:
- Видео с разбором ритма в балетных классах.
 - Аудиозаписи перкуSSIONных ритмов для латины и фламенко.

Рекомендация: Проводить ежемесячные встречи с хореографами для обсуждения музыкальных потребностей и обмена репертуаром.

Список литературы

1. Блазис, К. Искусство танца: Теория и практика классического балета / К. Блазис. — М.: Искусство, 2000. — 256 с.
// Основы техники и ритмики в классическом балете.
2. Васильева-Рождественская, М.В. Историко-бытовой танец: Учебное пособие / М.В. Васильева-Рождественская. — М.: Искусство, 1987. — 382 с.
// Ритмические особенности европейских танцев (вальс, полька, мазурка).
3. Костровицкая, В.С. Школа классического танца / В.С. Костровицкая, А.А. Писарев. — Л.: Искусство, 1986. — 262 с.
// Взаимосвязь музыкального метра и движений в экзерсисе.
4. Меднис, Н.В. Концертмейстер балета: Музыкальное сопровождение урока классического танца / Н.В. Меднис. — СПб.: Композитор, 2007. — 128 с.
// Практические рекомендации по подбору музыки для разных этапов урока.
5. Пуртова, Т.В. Музыка и танец: Проблемы взаимодействия / Т.В. Пуртова. — М.: ВЦХТ, 2005. — 144 с.
// Анализ роли ритма в современных танцевальных стилях.
6. Руднева, С.Д. Ритмика: Музыкальное движение / С.Д. Руднева, Л.С. Генералова. — М.: Просвещение, 1972. — 224 с.
// Методика воспитания ритмической культуры через музыкальные упражнения.
7. Фарманянц, Е.Г. Аккомпанемент в хореографическом училище / Е.Г. Фарманянц. — М.: Музыка, 1984. — 96 с.
// Специфика работы концертмейстера с разными танцевальными направлениями.

8. Худеков, С.Н. Всеобщая история танца / С.Н. Худеков. — М.: Эксмо, 2009. — 608 с.

// Культурные и ритмические истоки латиноамериканских и испанских танцев.

9. Шульгина, Л.В. Музыкальное сопровождение уроков народно-сценического танца / Л.В. Шульгина. — М.: ВЦХТ, 2010. — 108 с.

// Особенности ритма в русском, цыганском и других народных танцах.

10. Banes, S. Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance / S. Banes. — Wesleyan University Press, 1987. — 328 p.

// Ритмические эксперименты в модерне и постмодерне.

11. Maletic, V. Body, Space, Expression: The Development of Rudolf Laban's Movement and Dance Concepts / V. Maletic. — Berlin: De Gruyter, 1987. — 254 p.

// Теория связи ритма, пространства и движения.

12. Pascual, B. Flamenco: Rhythm and Technique / B. Pascual. — Pacific: Mel Bay Publications, 2005. — 96 p.

// Подробный разбор ритма «компас» и его отражение в музыке.

13. Washabaugh, W. Flamenco: Passion, Politics and Popular Culture / W. Washabaugh. — Oxford: Berg Publishers, 1996. — 208 p.

// Культурный контекст ритмов фламенко.

14. Нотные сборники:

- Балетная музыка для занятий: Сборник пьес для фортепиано / Сост. А.И. Цветков. — М.: Музыка, 2012. — 120 с.

- Latin Dance Rhythms for Piano / Ed. by J. Gallegos. — Hal Leonard, 2018. — 64 p.

15. Электронные ресурсы:

- Rhythm in Dance Education: A Global Perspective // Journal of Dance Education. — 2020. — Vol. 20. — URL: https://www.tandfonline.com

- Музыка для хореографии: База нот и аудиозаписей // https://www.danceaccompaniment.com