

Корсакова Ольга Николаевна
преподаватель высшей категории
МБУ ДО ДШИ им.А.В.Варламова г.Ульяновск
Методическая разработка открытого мероприятия
по теме: «От Ригодона до Чарльстона»

Цель: познакомить учащихся с танцевальной музыкой 16-20 вв.

Задачи:

Развивающие:

- приобщение учащихся к лучшим образцам танцевальной музыки
- развитие и расширение кругозора, интеллекта, художественного вкуса
- развитие исполнительского мышления
- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку
- активное использование и применение ИКТ в учебной практике

Воспитательные:

- воспитание исполнительской и сценической культуры
- воспитание эстетического вкуса

Методы достижения: интерактивный, наглядный, диалогический, словесный, показательный.

Оборудование: два рояля, виолончель, микрофоны, ноутбук, экран.

История танцевальной музыки насчитывает многие тысячи лет. В первобытном обществе песня, танец и их звуковое сопровождение существовали как единое целое. Изначальная танцевальная музыка, как и музыка, вообще, - вокальная, а первыми музыкальными инструментами были простейшие ударные.

О широком распространении танцевальной музыки в странах древнего мира можно судить на основе мифологии; скульптурных, графических, а также немногих письменных музыкальных памятников. Упоминания о танцах содержатся и в Библии. В Древней Индии танец рассматривался как раскрытие сущности вещей. Высоким этносом обладала танцевальная музыка и в Древней Греции, где назначение танца видели в совершенствовании, облагораживании человека. Уже с древних времён (у ацтеков, инков) различалась танцевальная музыка народная и профессиональная (дворцовая, церемониальная, театрализованная, храмовая).

Много веков подряд по миру ходят всевозможные танцы. Они азартно соперничают друг с другом за честь быть самым модным, самым популярным танцем на свете. Одни долго купаются в лучах славы десятилетия и даже века. Жизнь других очень короткая, как у мотыльков – однодневки.

Все дети, как правило, любят танцевать. Ведь танец – это красивые ритмичные движения с доминирующим положением метра. Уже с 4-х месяцев малыши ощущают метричность стиха и без движения не могут расти и развиваться. Поэтому...

Музыкой полнится сфера,

Сладкой мелодией манит.
Ритм, исходящий из сердца,
Повелевает умами.
Пластика. Грация, ловкость
Вмиг превращаются в чувство.
И без единого слова
Провозглашают о чуде.
Пола обманчивый глянец...
Пары в нарядах стекутся.
Танец! Божественный танец!
Высшее в мире искусство!

И нам, пожалуй, **«Пора начинать» композитор К. Гурлит**

В странах Европы в период средневековья, а также на Руси, христианская мораль не признавала танца и танцевальной музыки. Однако, танец продолжал жить как в народе, так и в аристократических кругах. Благоприятным временем для его расцвета была эпоха Возрождения. Первые сохранившиеся однопольные записи танцевальной музыки относятся к 13-14 вв. Это эстампы. А ранние записи многоголосной музыки относятся преимущественно к 15-16 вв. Это бранль, сальтарелло, пава, чакона, пассакалия, аллеманда, жига, куранта, тордьон и др.

Открывают наш танцевальный марафон старинные танцы, широко распространённые в 16-17 вв.

Французский танец Ригодон. Своё название получил от создателя Риго и представляет собой видоизменённый народный хороводный танец.

 Старинный танец Ригодон

Общедоступность, живость, универсальность **английского танца Контрданс** сделали его в 18-19 вв. очень популярным в Европе. А по распространению он соперничал с менуэтом. Танцующие пары двигались по кругу или в двух противоположных линиях.

♪ О. Козловский Контрданс

Следующий – **французский танец-Менуэт**. Произошел от медленного народного хороводного танца провинции Пуату и названный так вследствие своих мелких па. В 18в. появился в России на танцевальных ассамблеях Петра I. Пластика этого танца, состоящая из церемониальных поклонов и реверансов, воспроизводит галантное объяснение в любви. Скорее это напоминало не столько танец, сколько «Приглашение к танцу».

Менуэты В.Моцарта и Л.Бетховена часто носили лирический характер и использовались вместо медленных частей. У И.Гайдна менуэты пронизаны юмористической окраской, что сближало их с народной музыкой

Когда двенадцать бьют часы в полночный час,
Мы будто оживаем.

Настроен клавесин. Под менуэт сейчас
Давайте помечтаем.

♪ **Л.Моцарт Менуэт**

Гавот и ригодон, буре и полонез
Во Франции ценили,
Но при дворе один имел лишь танец вес,
Его всегда любили.

♪ Ф.Жан Менуэт

Движения просты – два шага и присесть,

Изящно повернитесь.

Танцуйте менуэт, Ведь, если захотеть,

Вы в прошлое умчитесь.

♪ И.Бах Менуэт C-dur

Торжественный танец – шествие, имеющий польское происхождение – это **Полонез**. Возникший в 15 в., сначала был исключительно свадебным танцем. Затем, несколько видоизменившись, он стал непременным атрибутом любых народных торжеств. Именно величественный Полонез открывал танцы на любом народном празднике, а позднее, в 18в., и придворные балы не только в Польше, но и в других странах Европы.

♪ **И.Бах Полонез g-moll**

К средневековью относится и ещё один народный французский танец – **Гавот**. По своей сути он является продолжателем традиций Менуэта и относится к грациозным танцам с медленными плавными движениями. Первоначально Гавот напоминал хороводный танец и поэтому интерес к нему быстро угас. Но в 18. этот танец пережил своё второе рождение.

На балу в роскошных платьях,
Отдыхая от забот,
Танцевали чуть жеманный,
Даже чопорный **гавот**.

Он родился там, где в праздник
Отдыхал простой народ,
В поле, где звучали песни
И кружился хоровод.
Но потом судьба гавота
Изменилась вдруг к добру,
И французской гордой знати
Он пришёлся ко двору.
Композиторы включили
Его в оперу, в балет,
И теперь для нас в театре
Жить он будет много лет.

♪ **И.Парфенов Гавот**

В ходе исторического развития танцевальная музыка оказала большое влияние на другие музыкальные жанры и сама обогащалась под влиянием их достижений. Огромную роль играла танцевальность в музыке композиторов венской классической школы.

Хочется отметить ещё один парный «деревенский танец», появившийся в местности Ландль в Австрии и который стал предшественником Вальса, - это **Лендлер**. Исполнялся он в умеренном темпе с прыжками. Во второй половине 18в. фигурировал в произведениях классиков **под названием «Немецкий танец»**.

♪ **В.Моцарт Немецкий танец**

♪ **Л.Бетховен Три немецких танца**

Танцы никого не оставляют равнодушными и на нашем танцевальном маршоне необыкновенный гость – Зелёная лягушка.

Композитор Игорь Парфёнов написал танец для Зелёной лягушки в жанре Мазурки – быстрого польского танца 17в. Но наш танец исполняется не на балу, а на природе, в болотном царстве и поэтому композитор привнёс в него комический и кокетливый характер.

♪ **И.Парфёнов Танец зелёной лягушки**

И наконец, всеми любимый парный танец, основанный на плавном кружении и возникший в 18в. от крестьянского танца Лендлера, - это **Вальс**.

Когда-то среди шумного бала,
Где пел под ногами паркет,
По-новому скрипка сыграла,
И **вальс** появился на свет.
Когда-то, когда-то, когда-то
Теперь уже очень давно
Куда-то. куда-то. куда-то
Он выпорхнул с бала в окно.

Прислушайся, прислушайся, нисколько не таясь,

Он кружится, он кружится спокойный добрый вальс.

Но, оказывается, кружиться любят не только взрослые и дети, но и маленькие собачки.

♪ **Артоболевская Вальс собачек**

♪ **Торопова Новогодний вальс**

В 19в. Вальс получил интенсивное развитие в творчестве И.Штрауса – сына. Мелодии его вальсов отличаются лиризмом, изяществом, пластичностью.

- ♪ Вальс на мелодии И.Штрауса
- ♪ В.Одоевский вальс

Нельзя не упомянуть и о любимом танце детей – это **Полька**. Живая, задорная, простая по форме, она обобщила типичные черты танцевальной культуры Чехии и как нельзя лучше подходит к непоседливому характеру наших детей.

А сейчас прозвучит музыкальный номер, который написан в жанре польки

♪ **К.Хачатурян Танец из балета «Ч ипполино»**

Распаляется Ярило,
Лица радостью горят!
Пляска головы вскружила
У девчонок и ребят.
Щёки выкрасил румянец –
Тут и удаль и задор!
Вырисовывает танец
Свой затейливый узор.
Закружились хороводы
Колесом: и вокруг, и вспять!
Пробудился дух народный –
Русской пляски не унять!

♪ **И.Парфёнов Русский танец**

Сколько народов, столько и танцев. И каждый интересен и неповторим по-своему.

♪ **Армянский танец**

♪ **М. Лауришкус Литовский танец**

А сейчас мы с вами перенесёмся в далёкую Норвегию и послушаем сольный мужской танец **Халлинг**, который по сути своей представляет соревнование танцоров в ловкости, силе, изобретательности. На своей Родине Халлинг исполнялся под аккомпанемент хардингфеле – норвежской народной скрипки.

♪ Э. Григ Халлинг

Испанская танцевальная музыка формировалась под влиянием Востока и представляет собой скрещивание финикийской, греческой, византийской, арабской, цыганской культур. Танцы шли под гитарное сопровождение с применением прищелкивания кастаньет, пристукивания каблуков.

♪ М.Глинка Андалузский танец

И ещё один испанский женский сольный танец с кастаньетами, распространённый в Андалусии до середины 19в., - это **Танго**. История его уходит вглубь веков в Испанию. Но в нашем веке он распространился по свету из Аргентины.

Этот танец - аргентийский
Он пришёл издалека.
Танго – медленно, красиво,
Быстрый взгляд, в руке рука.
Здесь изящество и смелость,
Чёткость линий, лёгкий шаг,
Необычные наряды,
Каблучков блестящий лак.
Танго вовсе не стареет,

Его любят юн и сед,
А в ансамбле бальных танцев
Обязательный предмет.

Только небо... алых звёзд сиянье...
Только солнце... тайн веретено...
Только терпкий запах расставания,
Только танго... для двоих одно...
Танго осеннее – томный шансон,
Это - поэзия радости, страсти.

Праздник души, стук сердец в унисон,
Чувства двоих – лишь у танца во власти.

♪ Н.Смирнова Танго

В 20в. с появлением средств массовой информации, танцевальная музыка стала наиболее распространённым и популярным видом музыкального искусства. Её коммерческие направления (напр. «диско») составляют часть так называемой массовой культуры. Танцевальная музыка продолжает влиять на различные классические музыкальные жанры. Эта эпоха интересна своими смелыми, порой парадоксальными сочетаниями стилевых особенностей, пришедших как бы из разных культур. В это время далёкий от европейских традиций «экзотический» материал самым актив-

ным образом проникает в европейскую фортепианную музыку, обогащает её и придаёт порой неожиданный и новый облик.

Появляются и развиваются Регтайм, Тустеп, Фокстрот, Чарльстон, пишутся танцы в стиле Квикстеп, Пасодобль, Румба-болеро, Самба, Шейк. Твист, Рок-н-ролл и др.

Что за вихрь в пятидесятых
Стал в Америке кружить?
Опасались, что в Европе
Сможет всё он сокрушить.
Помним, даже запрещали
Говорить вслух про него.

Рок-н-ролл – ведь это танец,
Танец, больше ничего.
Далеко не каждый может
Так вертеться целый час,
Без конца скакать и прыгать,
И вращаться сотни раз.
Эти ритмы нам по вкусу,
До сих пор они звучат.
Учат бабушки сегодня
Танцевать своих внучат.

♪ Т.Терпин Регтайм

Чарльстон, танец 20-х годов, своё название получил по имени американского города.

♪ В.Азарашвили Чарльстон

По названию танца можно узнать, какая страна диктовала моду в танцах, а иногда – чему люди подражали в движениях.

Название «**фокстрот**» означает – «лисий шаг». Быстрый фокстрот – квикстеп, медленный – слоуфокс. Это один из первых джазовых танцев.

Слово «джаз» появилось впервые в печати в 1916г. А в 20-е и 30-е годы появились свои джазовые знаменитости и у нас в стране.

На слух отличить джаз от другой музыки довольно легко, а понять, в чём тут дело, очень трудно. Указывали на особый подбор инструментов, хотя в джазе нет таких инструментов, которыми бы не пользовались в другой, не джазовой музыке.

Отмечали чрезвычайно развитый у джазовых музыкантов дар играть и петь, сочиняя музыку на ходу, без нот, иначе говоря – импровизировать. Но такое искусство известно испокон веков и без джаза.

Обращали внимание на причудливую манеру джазовых музыкантов «произносить» звуки как бы невпопад. Эту манеру называли «свинг», что означает «качание». Говорили и об особенном негритянском «блюзовом» акценте в его произношении.

Наверное, джаз – это всё вместе. И ещё что-то такое, о чём каждый знает и кто его любит.

♪ **А. Цфасман Фокстрот «Весёлый вечер»**

♪ **М.Блантер Фокстрот «Джон Грей»**

В нашем танцевальном марафоне прозвучали далеко не все старинные народные и современные танцы, но мы надеемся, что наш концерт пробудил у вас интерес к танцевальной музыке и желание танцевать. Ведь танцы, движение приносят нам радость и продлевают жизнь.

Использованная литература:

1. Библер В.С. Мышление как творчество (введение в логику мысленного диалога) [Текст] / В.С. Библер. – М.: Политиздат, 1975. – 399 с.
2. Блок Л.Д. Классический танец: история и современность. М., 1987

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк. Книга для учителя. Изд. 3-е. [Текст] / Л.С. Выготский– М.: Просвещение, 1991. – 93 с.
4. Мустафина В.Г. Джаз – танец как вид современного танца// Вестник Казанского государственного университета культуры и искусства. - №1. – 2007, Сс. 84-86
5. Панасьо Ю. История подлинного джаза. – Л., Музыка, 1979
6. Худяков С.Н. Всеобщая история танца. – Эксмо, 2009

Музыкальная литература:

1. Бах И. Избранные произведения для фортепиано. Вып.1, сост. и редакция Л.Ройзмана. Государственное музыкальное издательство, М., 1960
2. Бах И. Нотная тетрадь А.М.Бах. - М., «Музыка» 1972
3. Бетховен Л. Избранные произведения для фортепиано 5-7 кл. ДМШ редакторы-составители А.Руббах и В.Натансон М., «Музыка», 1973
4. Глинка М. Популярные пьесы для фортепиано. М., «Музыка» 1968
5. Григ Э. Шесть пьес. Государственное музыкальное издательство. М., 1958
6. Парфёнов И. Детский альбом для фортепиано. Управление культуры Курганское музыкальное училище. К., 1988
7. Парцхаладзе А. Детский альбом для фортепиано. М., «Музыка» 1967
8. Современная фортепианная музыка. Сост. и ред. Н.Копчевского. М., «Музыка» 1968
9. ХПР для виолончели. Вып.1, ч.1, ред. Р.Сапожников. Государственное музыкальное издательство, М., 1962
10. ХПР для фортепиано ДМШ 5 кл. Пьесы зарубежных композиторов. Сост. и редакция А.Руббаха и В.Дельновой. М., «Музыка», 1969
11. Хрестоматия для 2-х фортепиано. Вып.1, сост. К.Сорокина М., «Советский композитор» 1968
12. Хрестоматия для эстрадных отделений музыкальных училищ. Фортепиано в джазе К., «Музыкальная Украина» 1988
13. Цфасман А. Счастливая встреча. Сост. Ю. Комальков М., «Советский композитор» 1988
14. Штраус И. Популярные пьесы. Ред. М.Дроздова. М., «Музыка», 1968