Методическая разработка

Музыка – Танец – Жизнь…

Выполнила: преподаватель Суровцева Ольга Викторовна

Иркутск 2020

- Каждый раз, встречаясь в том зале, мы говорим о разных видах искусства, так или иначе связанных с музыкой. Помните, «Живопись и музыка», «Театр музыка». И то естественно; связь существует между всеми искусствами. Любой вид искусства возникает не на пустом месте, не только лишь из одного произвольного воображения их творцов.

Все искусства рождаются из единого источника, имя которому – жизнь, питающая в равной мере искусство и писателя, и художника, и композитора.

Сегодняшняя наша встреча называется «Музыка – танец – жизнь…»

этим названием мы хотели подчеркнуть, что будем находить внутреннюю связь не только между музыкой и танцем, но и между этими обоими искусствами и жизнью…

- Танец возник в глубокой древности. С древнейших времен и до наших дней люди танцуют на праздниках или просто в свободные вечера, непринуждённо веселясь или участвуя в торжественной церемонии.

И с древнейших времён танец связан с музыкой. Много веков тому назад танцы можно было увидеть и на сельских площадях, где крестьяне кружились под немудреные звуки самодельных инструментов, и в пышных дворцовых залах в сопровождении труб, виол или оркестра…

- Если я спрошу любого из вас: «Любишь ли ты танцевать?» - то и без ответа всё ясно: ну кто же не любит танцевать?

Действительно, без танца жить было бы куда скучнее…

В своей очень хорошей книги «Про трёх китов» Д. Кабалевский считает танец одним из трёх китов, на которых держится музыка. Танцевальная музыка прочно вошла в нашу жизнь.

Танцевальные мелодии и ритмы слышны отовсюду, даже в строгой церковной музыке, которую композиторы создавали чтобы люди прилежно молились Богу, зачастую слышаться танцевальные ритмы. Танцевальная музыка пишется не только для танцев и веселья, но и для больших симфонических произведений. Почти нет опер, в которых бы танцы не занимали значительное место. А балет – то танец от первого, до последнего такта. И даже у великого Иоганна Себастьяна Баха в его серьёзных сочинениях танец занял почётное место. Так что танцев вошел в нашу жизнь. Танцевальная музыка действительно один из тез огромных китов, на спине которого покоится музыкальное искусство от древнейших времен до дней сегодняшних.

- Мы отправляемся в увлекательное путешествие из века в век; узнаем как рождались танцы и где то происходило, кто их исполнял и в какой форме дожили многие из них до наших дней…

- И начнём, пожалуй, с мелодии современного композитора Силиванского, шутливой, ритмичной, озорной, чтобы сразу окунуться в атмосферу ярких музыкальных красок, чёткого ритма и хорошего настроения.

- 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 мотылька. По названию танца можно узнать, какая страна диктовала моду в танцах, а иногда – чему люди подражали в движениях. Красивы и очень отличны по характеру танцы разных народов, потому что они отражают не только жизнь народа, но и его обычаи, темперамент. Музыка каждого танца имеет свой темп и ритмический рисунок; танцы каждого народа обладает своеобразной и неповторимой красотой. Среди них есть неторопливые и спокойные, их танцуют торжественно и чинно. В других – танцующие изящно приседают в конце каждого такта. Третьи отличаются особым колоритом, яркостью, стремительным движением. Мы смотрим танец «Татарский»…

- Из глубины веков дошли до нас удивительные названия танцев, большая часть которых исполнялась на балах в тяжелых, шитых золотом костюмах, украшенных драгоценными камнями: павана, гальярда.

Вот, например, аллеманда. Она появилась в 16 веке в Англии, Франции и Нидерландах. Серьёзная, неторопливая. Она родилась из нравственных сигналов трубачей, звучавших при встрече высоких, особ князей, герцогов, графов. Под этим приветственные звуки двигалось торжественное шествие придворных. Но век аллеманды, как танца, придворного и бытового, оказался недолгим. Но она не умерла. На аллеманду обратили внимание Гендель и Бах. Они пишут инструментальные сюиты, куда входят – куранта, сарабанда и жига, а аллеманда становится торжественной пьесой вступительного характера.

(Мы слушаем аллеманду И.Р. Баха)

В 17 веке в моду вошел гавот. На целых полтора столетия стал одним из любимейших бальных оперно-балетных танцев. Движения гавота несколько мандрны, а музыка отличается ясностью. Мелодии, живостью темпа, чёткостью ритма. Считают, что такие черты гавот унаследовал от французких народных хороводных танцев. И надо сказать, что в ряде областей Франци до сих пор с увеличением отплясывают гавот.

Самых известнейших композиторов не только прошлого, а даже и 20 века привлёк тот танец. К Гавоту обращались Люлли, Рамо, Генделе, Бах. Сергей Прокофьев создал несколько прекрасных гавотов.

- А мы слушаем Гавот в форме рондо И.С. Баха.

Но на смену 17, пришёл 18 век, и шанды меняют свои позиции «Королём танцев» становится менут. Популярность его была невероятной почти на протяжении двух столетий. В России в эпоху Петра I обучение танцам было обязательным, танцевали в том числе и менут. Русские придворные считали менут танцем премудреным: поминутно то и дело что или присядь ли поклонись, да и то осторожно, а иначе, пожалуй или с кем-нибудь лбом стукнешься, или в спину толкнёшь; мало того береги свой хвост / имеется ввиду на платье /, чтобы его не оборвали, и смотри, чтобы самой не попасть в чужой хвост и не запутаться – так писали в «Русском вестнике» о московских балах.

С течением времени стиль и характер менута менялись: он становится более подвижным и свободным в движениях. Трудно назвать музыкантов того времени, которые не обращались бы к менуту, он становится наиболее популярным жанром инстурументальной музыки.

- И мы слушаем Менут композ. Боккерини.

- И вот наступил 19 век.

Музыка обогащается новыми танцевальными ритмами. Очень интенсивно развиваются национальные культуры народов разных стран.

В жизнь просто врываются ритмы итальянской тарантеллы, венгерского чардаша, норвежского халлинга, испанской хабанеры. Интересна судьба австрийского танца лендлера. Какой же веселый танец!

Сельские музыканты, выводя незатейливую мелодию на своих похожих на дудочки инструментах, тоже пляшут и одновременно поднрыгивают, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Не было такой деревни, где бы не любили эти танцы – прыжки. Их танцевкали в австрии, Германии, во Франции; правда везде они назывались по-разному – «роллер», «лендлер», «вальцер», или просто вальс.

Не удивительно, что начиная с 19 века не было танца популярнее, чем вальс. Его танцевали везде: на улицах и площадках, в домах бедняков и в особняках богачей. С вальсом связаны имена удивительных музыкантов – Штрауса, Шопена, Прокофьева, Хачатуряна, шостаковича… Он вечно юн и молод, и время не властно над ним… (исп. Вальс).

- Нельзя не сказать ещё о двух удивительных танцах того века.

Польский танец Мазурка, точнее мазур. Народный мазуркапарный танец, в котором нет заранее придуманных фигур, её импровизируют партнёры в такт мелодии – веселой, задорный, резко акцентированный. Постепенно мазурка входит в бальные залы многих европейских стран. И здесь её отличают удаль, блеск, грация.

С начала прошлого века композиторы пишут мазурку для фортепиано. Шопену принадлежат около 60 мазурок – одни из них представляют собой картинки народной жизни, другие – тончайшие лирические скорбно-трагические поэмы, связанные любовью к родине.

Много мазурок писали и русские композиторы: Скрябин, Лядов.

- Мы слушаем Мазурку М. Глинки.

- А вот народный танец полька по созвучию многим кажется польским. Но он принадлежит другому славянскому народу – чехам. Название его происходит от слова «половина», так как танцевали его мелкими шажками. Полька обычно открывала деревенский бал; заслыша её веселые звуки, никто, заслышав её весёлые звуки, не мог устоять на месте.

Постепенно тот танец тоже становится бальным.

Он шагнул через века, был и есть популярным и любимым и взрослыми, и детьми. Ни один творческий хореографический коллектив не обходится без того живого, непринуждённого танца. Польки писали многие композиторы. Так, Сметана и Дворжак вводят польку в оперы и симфонические произведения современными композиторами написано множество пьес с таким названием, а дети с удовольствием не только танцуют тот танец, но и исполняют на инструментах.

- Моск. Полька.

-20 век ворвался в жизнь новыми ритмам: би-боп, румба, самба, пасадобль, блюз, чарльстон, твосит, шейк – всех и не перечислишь.

Но как и раньше в хореографии и музыке используются лементы музыкально-танцевального фольклора разных городов, особенно латино-американского и африканского. В начале 20 века большое распространение получил регтайм – форма городской танцевально-бытовой музыки, исполнявшейся североамериканскими неграми в небольших кафе и танцевальных залах. Регтайм отличает необычный ритм: на фоне однообразного медного аккомпанента в мелодии появляются перебои, синкопы, которые как-бы разрывают мелодию на части, а пианист пытается всё время собрать их вместе, упрямо повторяя один или два отрывка.

- Женя сейчас исполнит пьесу в стиле регтайма и мы с вами то ясно услышим.

- В 50-ых годах возник новый стиль из соединения и ритм «нд-блюз» и «хилл-билли» под название рок-н-ролл; танец, в котором танцующие показывают себя иногда настоящими акробатами. Танец перешёл в разряд спортивных, завоевал международное признание и теперь даже устраиваются спортивные соревнования по рок-н-роллу.

- И сейчас нам покажут как то делается!

Спортивный «рок-н-ролл».

- А есть танцы совсем другого характера. Если вы спросите у своих бабушек и дедушек какому танцу они отдают предпочтение, то услышите ответ, - «конечно же то – танго». То один из самых популярных танцев 0-века, хотя история его уходит в глубь веков,в Испанию, где он берет свое начало от танца стиля фламенко. Но к нам он распространился по свету из Аргентины.

- И как знать, может быть под звук именно того танго, которое прозвучит сейчас, ваш дедушка галантно пригласил на танец вашу бабушку (тогда, конечно, совсем молодую и он заскользили медленно и плавно под звуки прекрасной, берущей за душу мелодии).

(Аргентинское танго)

- Но вот 20-век канул в прошлое, наступает новый 21-ый. Каким он будет, мы пока не знаем. Какую музыку мы будем слушать, что будем танцевать? Наверное, то не так важно. Важно, чтобы ти два искусства шли рядом, украшая нашу жизнь, делали её светлее и добрее! Не так важно как будут называться наш танцы; важно то, чтобы мы жили, радовались и могли то выразить и в музыке, и в движении!

(Танцы)