Специфические особенности работы концертмейстера в хореографическом коллективе

Адлер Г.А.

Педагог - концертмейстер

дополнительного образования,

хореографической студии «Синяя птица»

ЦТ «На Вадковском»

Танец, вернее танцевальное искусство, существует испокон веков. В древности любые обряды всех народов мира сопровождались песнями, музыкой, играющей на музыкальных инструментах и танцами. Таким образом, люди выражали своё настроение, действия, изображающие природу, животных, быт, превращаясь в музыкально-певческую танцевальную постановку. Постепенно по истечению многих лет или даже веков эти традиционные постановки стали оперным жанром, в основном как аристократическая забава. Только в 1637 году, спустя сорок лет, как появилась эта забава, это стало общедоступным достоянием и стремительно разлетелось по всей Европе, а затем и по всему миру. Танец в таких постановка служил дополнением или, как отвлекающий маневр, пока менялись декорации. В те времена танцевальные фрагменты были обычным явлением. Танцоры выступали в масках, и танец был, обычно, бессодержательный и не имел никакого отношения к содержанию оперы.

Постепенно танец становился, как отдельный жанр – балет. Происхождение названия музыкального жанра «балет» от французского «ballet», от итальянского «balletto», от позднелатинского «ballo» - танцую. Это вид сценического искусства, танцевальный спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографический образ.

Если в Италии балет применялся как фрагмент оперного искусства, то во Франции танцевальный жанр расцвёл как отдельное пышное торжественное зрелище – придворный балет. «Комедийный балет королевы» 15 октября в 1581 году принято считать первым балетом.

Как правило, и танцы, и оперу сопровождали и поныне сопровождают музыкальные оформления, т.е. музыка, под которую проходили музыкально-певчески-танцевальные развлечения. Исполнялось музыкальное сопровождение концертирующими музыкантами, как в составе различных музыкальных инструментов, так и отдельным видом инструмента: фортепиано, скрипка, флейта, аккордеон, гармонь и т.д. Отсюда обозначение «концертмейстер» - музыкант, сопровождающий музыкальное оформление солирующих или обучающихся в любом жанровом направлении, требующих музыкальной поддержки.

Такая музыкальная поддержка требуется и в направлении хореографического обучения.

Слово «хореография» возникло в начале XVIII века. Именно в те годы появилась система записи, т.е. стенографирования танца. Запись танца в виде определённых комбинаций или блоков движений, под определённое музыкальное сопровождение. В дальнейшем этот термин стал употребляться к постановке танцев и к самому танцевальному искусству. В настоящее время всё то, что относится к искусству танца: профессиональный классический балет и народные танцы, и бальные, и современные – всё это называется хореографией.

На уроках хореографии с самых первых шагов обучения, дети впервые знакомятся с музыкой и её связью с движениями.

В центр творчества «На Вадковском» в хореографическую студию «Синяя птица» впервые приводят детей от 4-5 лет в объединение «Мир танца для маленьких». Здесь начинается весь процесс обучения каждого ребёнка и подготовка его к дальнейшему обучению уже в самой студии. Как и чему научить таких детишек, совершенно не представляющих, что такое танец? Процесс начинается с развития ритмических навыков у ребёнка. Безусловно, возможно развивать ритм, отчитывая или прохлопывая ритм и считать, требуя от ребёнка определённых движений. Но, разве может быть танец без музыки? Или движения без музыкального сопровождения?

Тесное сотрудничество педагога-хореографа и педагога-концертмейстера, создающего музыкальное оформление занятия, должно привести к наиболее эффективному воспитанию художественного мышления, к развитию музыкальности и осознанному пониманию принципов связи музыки и танца, к привитию детям навыков согласованности движений с музыкой.

Ритмика – основное понятие соотношений движения в музыки. Это прививается с самых первых занятий в виде гимнастических упражнений под музыку, где развиваются не только мышцы и скелет ребёнка, но и слух, а также навык движений под музыку. Занятие по хореографии распределяется по определённым частям: партер, диагональ, экзерсис у станка и экзерсис на середине зала. Партер - основа гимнастических упражнений, начиная с детей младшего возраста Диагональ - для всех возрастных групп в зависимости от сложности исполнения. Экзерсисы у станка и на середине зала – это упражнения профессиональной хореографии, как классической, так и народной. Сюда входят такие упражнения как: plies, grands batemens, batemens tendus, batemens releves, ronds de jambe a terre и т.д. В народной хореографии все эти движения музыкально оформляются уже в различных национальных стилях. Всё это концертмейстер должен оформить музыкально для каждого танцевального движения, подбирать необходимое по ритму музыкальное произведение.

Начинающие концертмейстеры, недостаточно знающие специфику хореографического искусства, сталкиваются с сложностями, как правильно оформить музыкальное сопровождение того или иного хореографического упражнения, какое произведение взять для того или иного упражнения, как обработать те произведения, которые имеются в багаже любого пианиста.

С чего начать концертмейстеру, впервые столкнувшемуся с работой в хореографической студии?

Во-первых: необходимо иметь при себе несколько, желательно уже отредактированных для хореографии, произведений.

Во – вторых: необходимо понять, что такое квадратность и как соблюдать эту квадратность.

В - третьих: следить за движениями, обучающимися и за хореографом. Смотреть и слышать.

И в – пятых: считать до восьми счетов, так как, квадратность именно этим и определяется.

Рассмотрим, что же такое квадратность.

Например, в произведении двухтактного размера, один такт делится на сильную и слабую долю. При подсчете до восьми, мы считаем обе доли, в зависимости от скорости и от самого движения. Досчитав до восьми, мы увидим, что проиграли 4 такта и это законченная музыкальная фраза и таких фраз должно быть 4. Это и есть квадрат. Полный же квадрат это 8Х8, т.е. восемь тактов +ещё восемь тактов или четыре музыкальные фразы+ ещё четыре музыкальные фразы. Но бывают ещё довески, в зависимости от задуманного хореографом танцевального упражнения. Довесок - слово применяется хореографом, как общее понятие увеличить квадрат, в виде музыкальных отрезков. Тогда по движениям необходимо определить, сколько таких музыкальных отрезков необходимо прибавить. Обязательно необходимы и вступление, и аккордовое завершение для окончания упражнения. Все эти навыки приходят с практикой.

Рассмотрим на примере произведение Р. Планкета «Стрелки часов» (Ноты см. ниже).

Убираем с 1 по 9 тактов. 10 такт из-за такта - начало квадрата.

11-14 такты - первая фраза. 15-18 такты - вторая фраза.19-22 такты – третья фраза. 23-26 такты – четвертая фраза. И тут дальше такты, которые нарушают квадратность и их необходимо убирать, т. е. не играть. Не играем с затакта 27 такта по 30 такт, где играем только затактовую ноту. Далее 31-34 такты – пятая фраза. Далее играем 35 и 36 такты, но с 37 такта по 40 такт мелодическое содержание совершенно не подходит к хореографическому движению, поэтому мы их не играем, а сразу продолжаем 41 и 42 заключительным тактами и это будет пока только шестая фраза. В некоторых случаях, когда необходимо играть довесок, то можно так и закончить произведение, но если необходимо играть полный квадрат, т.е. 8 музыкальных фраз, то лучше повторить с 35 такта до конца две фразы, которые и закончат смысловое музыкальное предложение. Но также учитывая, какие такты играть, какие полностью игнорировать. Если же начинать произведение сначала, то музыкальное предложение в квадратности будет нарушено и собьет с ритма и педагога–хореографа и детей. Из этого же произведения можно выбрать отрезок подходящий к вступлению.

Вступление может быть как полной фразой, так и не полной. В данном произведении вступление обозначено музыкально и его не трудно выбрать: это последние 41-42 такты и затакт вступления из 10 такта. Так и начинаем произведение с вступления 41-42 такты и далее как описано выше.

Те же самые манипуляции необходимо производить с каждым произведением. Иногда даже с обработанными произведениями в специальных сборниках для концертмейстера хореографии приходиться работать таким образом. Эта работа по-своему и сложна, и очень интересна, особенно, когда совместно с хореографом подбираешь произведения или целые «куски», создавая совершенно новое звучания произведений. Хореограф, как правило, подбирает движения, а концертмейстер, гладя на движение, уже слышит музыку, которую будет играть, и как её будет обрабатывать.

Иногда приходиться расспрашивать педагога-хореографа, сколько восьмёрок задумано в его упражнении, чтобы потом точно определить, сколько фраз нужно играть, что надо повторять или, с какого места надо начинать произведения сначала.

Необходимо иметь разнообразную программу из различных произведений и всегда быть готовым с листа обрабатывать то или иное произведения в зависимости от заданного упражнения.

Особенности работы концертмейстера хореографии требует от него универсализма, мобильности, умения в случае необходимости переключаться на работу с обучающимися по различным музыкальным специальностям, будь то вокал, хор или специальный инструмент, требующий фортепианного сопровождения. Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к своей профессии, особенно концертмейстер хореографии, так как, чаще всего он остаётся в тени, его работа растворяется в общем труде всего коллектива и не приносит внешнего успеха - аплодисментов, цветов, почестей и званий. Эту деятельность надо просто бескорыстно любить!

В заключении хотелось бы подсказать концертмейстеру, который только начинает знакомиться с хореографией. Не стесняться обращаться к более опытному концертмейстеру, который может направить и подсказать как надо работать с хореографом. Если не такой возможности, то обратиться к специалистам на специально созданных форумах концертмейстеров балета.

<https://vk.com/club22068976>; <http://www.forumklassika.ru/showthread.php?t=8271&page=7>; <https://notkinastya.ru/kontsertmejsteru-v-horeografii-podborka>;

Список литературы:

Школа Энрике Чеккетти «Полный курс классического танца» 2010г.

Ярмолович Л. «Принципы музыкального оформления уроков классического танца» 1967 год.