

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
города Нижневартовска
«Детская школа искусств №2»

ПРИНЯТО

Методическим советом
Протокол № 3 от
27.10.2021 г.

Методические рекомендации

**«Роль концертмейстера
на уроках предмета «РИТМИКА»
в хореографическом классе»**

Автор-составитель:
Концертмейстер МАУДО г.Нижневартовска «ДШИ №2»
Головнина Ирина Михайловна

г. Нижневартовск, 2021 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Уроки ритмики - первая ступень на пути получения предпрофессионального образования в области хореографического искусства - от начала и до конца построены на музыкальном материале. Музыкальное оформление уроков подчинено методическим и функциональным задачам, направленным прежде всего на начальное развитие у обучающихся «музыкальности» танцевальных движений. Так грамотный подход к музыкальному сопровождению двигательных упражнений развивает у юных танцоров осознанное отношение к музыкальному произведению - умение слышать музыкальную фразу, ритмический рисунок, динамику, определять характер музыки.

Необходимость в создании методических рекомендаций вызвана недостаточной информационной обеспеченностью по методике музыкального оформления и воспитания на уроках хореографических дисциплин. Вместе с тем, концертмейстерство на уроках ритмики 1 - 2-ых классов является одним из видов профессиональной деятельности музыканта в школе искусств. И, важно не сухо следовать рекомендациям нотных музыкальных пособий для хореографии, а индивидуально-творчески подходить к подбору музыкального оформления уроков. Грамотно подобранный музыкальный материал из сокровищницы отечественной и зарубежной музыкальной культуры содействует повышению работоспособности обучающихся, поднимает настроение, способствует восприятию музыкального сопровождения в единстве с движениями, помогая обучающимся приобретать начальные профессиональные навыки в рамках освоения дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество". Воспитание музыкой становится составной частью обучения хореографическому искусству и оказывает не только эмоциональное воздействие, но и развивает интеллект и мышление.

ЦЕЛЬ методических рекомендаций - показать значение музыкального оформления уроков РИТМИКИ в развитии музыкальности движений на первоначальном этапе обучения искусству танца, рассмотреть задачи концертмейстера и его роль на уроках РИТМИКИ в хореографическом классе.

ЗАДАЧИ:

1. Определить компетенции концертмейстера и специфику работы на уроках ритмики в хореографическом классе.
2. Описать принципы подбора музыкального материала для уроков.

Методические рекомендации разработаны на основе личного опыта для использования специалистами в рамках дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства "Хореографическое творчество" с 8-летним сроком обучения.

1. Компетенции концертмейстера и специфика работы на уроках ритмики в хореографическом классе

В хореографическом классе школы искусств с детьми работают два преподавателя - хореограф и концертмейстер. И достижение хороших результатов в освоении учениками программных требований зависит от работы каждого из них в тесном творческом сотрудничестве.

Концертмейстер - полноправный участник творческого процесса, коллега, соавтор педагога и, кроме владения совершенной техникой исполнения, должен знать и понимать технологию движения, чтобы помочь обучающимся услышать музыку и, прочувствовав ее мышцами, перевести в пластику.

Музыкальный материал, используемый на уроках ритмики, должен стать главным помощником эмоционально-творческого самовыражения ребёнка. И именно концертмейстер помогает посредством активизации эмоциональной сферы «втянуться» в образовательный процесс, постепенно приучиться к напряжённому, ежедневному труду, что детям с их тонкой и подвижной, еще не сформировавшейся психикой даётся особенно нелегко. Музыка способствует эмоциональному раскрытию учащихся, помогает передать характер движения, а в дальнейшем – эмоционально-образное содержание танца.

Также на концертмейстера возлагается ответственность за позитивный настрой обучающихся на уроках, за начало занятий, музыкальное сопровождение и их окончание. Поэтому выразительно и художественно исполняемое музыкальное сопровождение создаёт комфортную обстановку в душе и сердце ребенка и является важнейшим условием его успешного обучения хореографическому искусству, а также содействует развитию музыкальных представлений учеников и воспитанию хорошего музыкального вкуса.

2. Принципы подбора музыкального материала для уроков

Подбор музыкального репертуара для занятий опирается на полученный багаж знаний концертмейстера и предполагает:

- понимание специфики хореографического аккомпанемента, осознание роли музыки на уроке - как подчиненную методическим и функциональным задачам;
- знание хореографической терминологии, структуры урока, методики обучения и техники исполнения элементов преподаваемой дисциплины;
- владение импровизационным видом аккомпанирования, умение понимать и предвидеть логику взаимодействия музыки и танца, создавать образы движения выразительными средствами музыки;
- владение обширным репертуаром, включающим различные оркестровые, фортепианные, вокальные произведения русских и зарубежных композиторов, что содействует расширению кругозора обучающихся.

Одна из первостепенных задач на уроке, которой следует уделить пристальное внимание - это развитие музыкальности движений обучающихся. Музыкальность – это способность слышать, понимать, улавливать ритм, скорость, смысловую окраску музыки. Н.Тарасов в своём учебнике «Классический танец» выделяет три основных компонента музыкальности:

Первый компонент – это способность верно согласовывать свои действия с музыкальным ритмом.

Второй компонент – это умение учащихся сознательно и творчески увлечённо воспринимать тему – мелодию, художественно воплощая её в танце.

Третий компонент музыкальности – это умение учащихся внимательно вслушиваться в интонации музыкальной темы, стремясь технически верно и творчески воплотить их звучание в пластике танца.

Основы этой самой музыкальности движений закладываются как раз на уроках ритмики. И задача концертмейстера дать яркую динамику, гибкую фразировку, четкие акценты сильных долей, чтобы помочь детям передать характер музыки в танцевальных движениях, что очень важно на начальном этапе обучения. И, таким образом, помочь обучающимся приобретать умение слушать музыку, запоминать и узнавать её.

С первых уроков педагог разъясняет детям значение музыки в хореографическом искусстве, в частности – в процессе урока и обосновывает её органическую связь с движениями, чтобы дети уже с самого начала поняли, что музыка является неотъемлемой частью урока, а не служит лишь для развлечения и отбивания такта – счёта.

В процессе работы происходит знакомство с музыкой и ритмическим рисунком марша, польки, вальса, мазурки, полонеза на несложных музыкальных примерах. Для развития образного мышления подбираются небольшие контрастные музыкальные примеры, яркие по характеру и динамике.

Под музыкальным оформлением урока надо понимать музыкальную композицию, облечённую в законченную форму, построенную по характеру, фразировке, ритмическому рисунку. Музыкальное сопровождение определяется концертмейстером. Так как сопровождение для определённых движений требует изменения ритма, скорости, акцентов в определённом музыкальном произведении, что нельзя делать, концертмейстер создаёт интерпретацию на основе какого-либо музыкального произведения для исполнения в качестве аккомпанемента для определённого танцевального упражнения. В этом случае концертмейстер может подстраиваться под исполнителей, тогда как в готовом музыкальном произведении, хореография стремится выразить содержание произведения.

Первый принцип подбора музыкального материала - «выразительность»:

Музыкальное оформление должно быть ритмически простым, ясным и доходчивым, соответствующим элементарным движениям и детскому возрасту учащихся. Мелодии должны быть доступными и выразительными,

но отнюдь не однообразными, так как повторение изо дня в день одной и той же музыки развивает в учениках механичность исполнения и притупляет их музыкальное восприятие. Следует помнить, что музыка на уроке должна содействовать повышению работоспособности учащегося, поднимая его настроение.

Второй принцип - «импровизация»:

В качестве тем для музыкальной импровизации желательно использование песенных и танцевальных тем народной музыки, а также мелодического материала классических произведений – балетных, симфонических, фортепианных и т.п. Музыкальная импровизация, оформляющая движения, не должна быть расплывчатой по форме. Находясь, всё время в тесной связи с движениями и подчёркивая музыкальной характеристикой все их особенности: характер, фразировку, темп, ритмический рисунок... - музыкальная импровизация должна быть предельно ясной по своей форме, по средствам выражения, концентрируя внимание учащегося на основных особенностях данного движения и способствуя наилучшему исполнению. Расплывчатость музыкальной импровизации, не точное объяснение нюансов, нечеткий рисунок – всё это затрудняет учащимся (особенно в младших классах) восприятие музыки и движения как единого целого. При постепенном усложнении приёмов, движений и танцевальных комбинаций, обогащается и музыкальное сопровождение. Таким образом, музыкальность учащихся постепенно развивается.

Работа с осознанным восприятием музыкального сопровождения урока происходит поэтапно.

На первом этапе, при первоначальном знакомстве с музыкальным произведением, учащиеся учатся вслушиваться в музыкальные фрагменты и эмоционально откликаться на выраженные в них чувства.

На втором этапе происходит формирование умений в области музыкального исполнения движений, восприятия музыкального сопровождения в единстве с движениями. Здесь уже ставятся задачи исполнения движения в соответствии с характером музыки, углубленного восприятия и передачи настроения музыки в движении, координации слуха и характера движений. Этот этап продолжается длительное время. Выявляются все неточности в исполнении, исправляются ошибки, постепенно вырабатываются оптимальные приемы выполнения хореографических заданий. Идет тщательная подборка музыкального материала для каждого движения в соответствии с предъявляемыми требованиями (квадратность, ритмический рисунок, характер мелодии, наличие затакта, метроритмические особенности, темп, размер). При выполнении гимнастических упражнений следует добиваться осознанного отношения к взаимосвязи движения и музыки, выразительности, пластичности в исполнении. Музыка не должна являться фоном, она органично слита с движением. Для удобства выполнения упражнений в комплексе я подобрала музыкальное сопровождение таким образом, что одна мелодия плавно переходит в другую за счет использования аранжировки,

транспонирования, подбора мелодий по характеру и темпу. В результате комплекс упражнений выполняется без остановок, помогая детям последовательно выполнять движения (разминка на середине, партер, диагональ).

На третьем этапе происходит образование и закрепление навыков, то есть автоматизация способов выполнения заданий в точном соответствии с характером, темпом, ритмическим рисунком музыкального фрагмента. Стоят задачи эмоционально-выразительного выполнения упражнений, развитие самостоятельной творческой активности детей. На этом этапе закрепляется все то, что отрабатывалось в процессе обучения на втором этапе. Слуховой и зрительный контроль подкрепляется двигательным. Автоматизируется способ выполнения задания. Учащиеся сознательно решают поставленные перед ними задачи, опираясь на приобретенные навыки слушания и танцевального движения.

Музыкальные обозначения динамики (*crescendo*, *diminuendo* и др.), манеры исполнения (*dolce* - нежно, *espressivo* - выразительно, *con brio* – с огнем, *con anima* – воодушевленно, *maestoso* – торжественно, величаво и др.), темпа (*adagio* – медленно, *alla marcia* - маршеобразно, *accelerando* – ускоряя, *rallentando* – замедляя и др.) применимы и для танцевальных движений. То же самое можно сказать и о приемах музыкального исполнения: например, *legato* (связно) соответствует плавным и связным движениям, а *staccato* (отрывисто) – четким, резким и отрывистым.

Каждое упражнение предваряет *preparations* (препарасьон – приготовление) – подготовительное движение. Вступление можно взять из окончания музыкального сопровождения (2 или 4 такта с конца, в зависимости от размера) или сочинить самому. Для завершения упражнения обычно берутся два последних аккорда произведения, либо доминанта и тоника той тональности, в котором оно написано.

В начале каждого урока и по его завершению делается поклон. Он является приветствием педагогу и концертмейстеру, а также настраивает учащихся на занятие (музыкальный пример - Шопен «Мазурка» op.7 №1).

Прыжки являются технически наиболее трудными движениями в уроке. Каждый прыжок начинается и заканчивается в *demi – plie*, с помощью которого осуществляется толчок, взлет и его завершение.

Музыкальное оформление раздела *Allegro* имеет свои особенности. Характеру прыжков соответствует живой и энергичный характер музыки в размере 2/4, реже - 4/4. Поскольку в большинстве случаев используется размер 2/4, музыкально-жанровая сторона маленьких прыжков, использующихся на уроках ритмики весьма ограничена. Наиболее подходящим музыкальным сопровождением для них являются польки, которые имеют соответствующий размер (2/4), подвижный темп и энергичный характер. Можно использовать сочинения таких композиторов как А.Дворжак, Б.Сметана, поскольку полька – один из популярных танцевальных жанров чешской музыки, а также балльные польки И. Штрауса, Л.Делиба, русских композиторов XIX века: П.Чайковского, М.Глинки, А.Лядова, С.Рахманинова, А.Рубинштейна и др.

Большое значение в музыкальном оформлении прыжков имеет четкий, «удобно» сыгранный затакт, на который приходится *demi plie*, предшествующее прыжку.

Temps saute (от фр. *saute* – скачки) – вертикальный прыжок с места с двух ног на две. С него начинается первое знакомство учащихся с элементарной основой прыжка. В начальных классах разучивается в медленном темпе. Для музыкального сопровождения можно использовать «Польку» Ю.Слонова (G – dur).

Заключение

На занятиях РИТМИКИ в классе хореографии дети приобщаются к лучшим образцам народной, классической и современной музыки, тем самым формируя фундамент музыкальной культуры, музыкального слуха и образного мышления. Ненавязчиво концертмейстер помогает ученикам научиться различать музыку разных эпох, жанров и стилей, познавать прекрасное в окружающей действительности через содержание произведения, красоту формы, образов. Формирует в них посредством музыки художественное восприятие и вкус, развивает интерес и любовь к танцевальной культуре.

Все вышесказанное помогает в дальнейшем успешном образовании в области хореографического исполнительства, и, что особенно ценно, при постановочной работе формирует умение воспринимать музыку и хореографию в единстве. Таким образом, применяя творческий подход к музыкальному оформлению уроков хореографии в целом и ритмики в частности, можно осуществить все замыслы, иметь высокую результативность в исполнительской деятельности учащихся хореографических классов.

В предложенных рекомендациях даны примеры музыкального сопровождения на уроках РИТМИКИ (приложение №1).

Список использованной литературы

1. Домрина Е.Н. «Беседы о музыке» - Ленинград, 1982 г.
2. Журнал «Музыкальная палитра» №5., - М., 2005
3. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения,- М., 1961;
4. Методическое пособие по ритмике, издательство Москва 1987 год. Бекина С.И.
5. Роль ритмики в эстетическом воспитании детей. Москва 1989 г.
6. Руднева С., Фиш С. Ритмика. Музыкальное движение.- М., 1992.
7. Субботина Л. Развитие творчества у детей.- Ярославль , 1996.

Рекомендуемый список произведений, используемых на уроке ритмики

Вальс М. Титов- port de bras;

Краковяк И. Дунаевский- подготовка к вращению;

РАЗМИНКА НА СЕРЕДИНЕ

Полька Л. Таутс;

Полька «Жокей» Иосиф Штраус;

Полька Иосиф Штраус.

ПАРТЕР

Вальс В.А. Моцарт;

Вальс А. Варламов;

Меланхолический вальс А. Даргомыжский;

Пьеса А. Алябьев;

Алеманда К. Вебер;

Менуэт В.А. Моцарт;

Тирольский народный танец;

«Пионерский костер» В. Мурадели;

Вальс А. Верстовский;

Радостный вальс С. Туликов;

Вариации на тему «Абегг». Тема Р. Шуман.

«Детская полька» М.Глинка