УДК 782.91

Демина Елена Николаевна*,*

Преподаватель - концертмейстер

МБУ ДО «Хореографическая школа г. Донецка».

e-mail: elenadi2401@gmail.com.

Россия, г. Донецк, ДНР

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПИАНИСТА В КЛАССЕ ХОРЕОГРАФИИ

Аннотация: в работе представлены методические рекомендации для концертмейстеров-пианистов в классе хореографии, использование которых обеспечит более качественное формирование музыкально-исполнительских, профессиональных качеств пианиста-концертмейстера в классе хореографии в учреждениях дополнительного образования.

Ключевые слова: исполнительское мастерство, пианист-концертмейстер, хореографическое искусство, музыкальное воспитание, культура.

Abstract: the paper presents methodological recommendations for concertmasters of the choreography class, the use of which will ensure a better formation of musical and performing, professional qualities of a pianist-concertmaster in the choreography class in institutions of additional education.

Keywords: performing skills, concert pianist, choreographic art, musical education, culture.

Хореографическое искусство, являясь одним из многообразных форм проявления культуры, обладает огромными возможностями для полноценного эстетического, духовного и физического развития ребенка, раскрытия его внутреннего мира и творческой одаренности, вносит свой вклад в формирование целостной, художественно-развитой личности.

Это один из древнейших видов искусств, с которым связано духовное развитие человека, его внутреннего мира. Еще в первобытные времена люди для общения или передачи важной информации использовали мимику, жесты, движения корпуса, рук, ног – и все это в комплексе называлось танцем, который был первым языком человечества.

Хореография – это вид искусства, неразрывно связанный с музыкой, дополняющий ее новыми красочными образами, дающими новые, неповторимые эмоции, где невозможно существование одной без другой. История доказывает, что, как музыка способствовала интенсивному развитию танца, так в свое время танец – музыки.

Основоположник классической хореографии, заложивший фундамент балета (от фр. – танцую) известный французский хореограф, реформатор Жан Жорж Новерр писал: «Вложенная в нас природой любовь к музыке влечёт за собой и любовь к танцу. Оба эти искусства – братья, неотделимые друг от друга. Нежные и гармоничные интонации одного из них вызывают приятные выразительные движения другого. Сообща они являют увлекательные картины зрению и слуху» [4, с. 236-237].

Актуальность исследования обусловлена огромным значением в процессе обучения классическому танцу профессионального, художественно-выразительного музыкального сопровождения уроку. С первых лет обучения, с первых звуков музыки в хореографическом классе закладывается основа музыкальной культуры танцоров, будущих артистов. Поэтому неоспоримым будет высказывание о не менее важной роли концертмейстера, чем роль преподавателя-хореографа, в обучении хореографическому искусству.

Объем профессиональных требований, предъявляемых к концертмейстеру при работе в хореографии, велик и связан, прежде всего, с освоением хореографической концертмейстерской специализации.

Решая комплекс вопросов, касающихся специфики хореографического аккомпанемента, грамотного отбора, умения переосмыслить и приспособить музыку к хореографическим комбинациям, концертмейстеру балета необходимо владеть балетной терминологией, знать принцип построения и ход урока, свободно ориентироваться в области музыкальной литературы, характерных особенностях музыкального языка того или иного композитора, разбираться в психолого-возрастных и эмоциональных возможностях детей.

Для нашего исследования объектом стал процесс формирования исполнительской деятельности концертмейстера-пианиста в хореографическом классе в учреждениях дополнительного образования. Предметом исследования **–** профессиональные умения концертмейстера в классе хореографии. На основании этого была сформулирована цель работы: создание методических рекомендаций для концертмейстера-пианиста в классе хореографии на основе выявления специфики его деятельности, путем раскрытия исполнительского и педагогического аспектов.

Объект, предмет и цель исследования определили следующие задачи:

- провести анализ научно-теоретической и методической литературы по проблеме исследования;

- проследить историю развития концертмейстерской деятельности и профессии концертмейстера;

- раскрыть особенности концертмейстерской деятельности концертмейстера-пианиста в классе хореографии, выделив необходимый комплекс специальных знаний, умений и навыков;

- охарактеризовать организацию музыкального сопровождения танцу с позиции взаимодействия музыки и движения, способы аккомпанирования и принципы подбора музыкального материала;

- выявить отличительные особенности аккомпанемента в различных видах хореографического танца;

- проанализировать концертмейстерскую практику пианистов-концертмейстеров в классе хореографии в системе дополнительного образования.

Исходя из степени разработанности исследуемой проблемы, мы выделили ряд несоответствий между возрастающей потребностью педагогов-концертмейстеров хореографии в новых сферах деятельности и сохраняющимся консерватизмом в этом вопросе.

Как показало исследование, значительными возможностями в развитии детского творчества обладают учреждения дополнительного образования и, в частности, хореографические школы, способствующие формированию всесторонне-развитой, социально-адаптированной к современным жизненным условиям культурной личности.

Музыка и танец, находясь в своем гармоническом единстве – это прекрасный способ развития эмоциональной, эстетической и духовной сферы детей, их творческого потенциала. Как следствие – концертмейстеру необходимо стремиться исполнять музыку так, чтобы в процессе постижения основ хореографического искусства обучающиеся выработали потребность в общении не с безжизненными схемами и «формулами», а непосредственно с музыкой. В этом состоит искусство концертмейстера-исполнителя – помочь детям откликнуться на музыку, вызвать у них желание быть причастными к искусству.

Формально на начальной стадии обучения педагог-хореограф требует от обучающихся схематически правильное выполнение движений, при соблюдении определенных ритмо-агогических и темпо-метрических условий. Выразительное же исполнение концертмейстером музыкального сопровождения способно пробудить желание у будущих танцоров не выполнения движения формально, а выражать свои эмоции в движениях, танцевать «с чувством». Если пианист стремится к разнообразию в собственном исполнении, он способен пробудить исполнительскую фантазию и у учащихся, которые, в свою очередь, будут искать новые оттенки в своем исполнении.

Говоря об особенностях профессиональной деятельности пианиста-концертмейстера хореографии следует сказать об умении играть по слуху и импровизировать (лат. – «неожиданный», «внезапный»). Это качество в полной мере позволяет справиться со всеми задачами урока и самореализоваться концертмейстеру, как специалисту.

На важность данного качества указывают известные педагоги-хореографы Г.А. Безуглая, А.Я. Ваганова и В.С. Костровицкая. Балетные концертмейстеры, в частности Л. Исупова, также говорят об умении импровизировать, как об необходимой составляющей профессии. Поэтому начинающим концертмейстерам хореографии в обязательном порядке следует овладевать техникой импровизации.

Для этого можно рекомендовать следующую поэтапную работу:

1. Вслушиваться и анализировать сначала мелодию, подбирать её на инструменте и записывать нотами;
2. Затем – партию аккомпанемента, подбирая и запоминая линию баса, ступени лада, далее простые гармонии с их функциональными значениями и тяготениями между собой, фактурные особенности;
3. Изучить и запомнить метроритмические и мелодические формулы, характерные для тех или иных движений;
4. Проанализировать стилистические и жанровые особенности характерных для хореографии произведений, взяв их за основу для подражания;
5. Заниматься данной работой систематически, постоянно, постепенно приобретая необходимые навыки.

В импровизационной практике не актуальным становится точное считывание нот с листа, более значимым является взаимосвязь слышу – воспроизвожу. Немаловажным будет и навык предслышания последующего музыкального построения, который можно развить систематическими тренировками.

Безусловно, качество, художественная убедительность импровизации во многом зависит от одаренности и образованности концертмейстера, но с уверенностью можно сказать, что и скромное владение данным прикладным видом музыкального творчества имеет свою ценность и представляет интерес в выполнении профессиональных функций и задач.

Также следует обратить внимание на основные метроритмические особенности в работе концертмейстера хореографии. Первое – это то, что мера отсчёта времени «четверть» не всегда соответствует музыкальной четверти как ритмической длительности. Здесь она просто условная единица времени, удобная для счёта. Долгота такой «четверти» зависит от темпа, метроритмического размера и характера музыкальной фразировки. Незнание этого осложняет взаимопонимание между хореографом и неопытным концертмейстером.

Опираясь на опыт ведущих, известных балетных концертмейстеров (Безуглой Г.А., Кирилловой Л.Е., Бродской Н.В. и др.), можно выделить три основных вида танцевального отсчёта времени – для медленного, умеренного и быстрого темпов [1, с. 51].

В размере 2/4 и 6/8 в медленном темпе условная «четверть» чаще всего по долготе соответствует целому такту; в умеренном – равна половине такта; в быстром – такту. В размере 4/4 в медленном и быстром темпе один такт чаще просчитывается хореографом как две «четверти», в умеренном темпе – как четыре. Следующим важным моментом в «произношении» танцевальных движений является их слитность или раздельность. Соответственно в музыкальном аккомпанементе это будет – легато или нон легато. С этой точки зрения все движения классического танца можно разделить на две большие группы:

1) плавные движения, которые мягко, слитно переходят одно в другое

(большей частью группа Адажио);

2) движения, которые выполняются четко, раздельно, иногда нарочито остро, иногда акцентировано (батманы, за исключением battement fondu (батман фондю), небольшие прыжки, повороты, движения на пуантах и т.д.).

Проведенное исследование по проблеме формирования профессиональной компетентности пианиста-концертмейстера в условиях дополнительного образования позволяет сделать следующие выводы:

Овладение концертмейстерским искусством в сфере хореографии станет эффективным при использовании следующих методических рекомендаций:

- изучение интегративной сущности концертмейстерской деятельности в форме теоретической модели профессии «концертмейстер хореографии»;

- анализа и интерпретация музыкальных сочинений, направленных на максимальную реализацию в исполнительстве духовного потенциала музыки на основе положений, вытекающих из природы искусства;

- осознание того, что профессиональное мастерство концертмейстера не сводится только лишь к сумме пианистических навыков, оно может и должно быть выражено в таких понятиях, как творческая активность и инициативность художественного мышления, богатство и многообразие эмоционального спектра, широта и развитость комплекса музыкальной одаренности, осведомленность в области ИКТ (использование музыкальной программы «Сибелиус», мультимедийных программ с музыкальными проигрывателями: Aimp, Winamp, J.River Media Center и т. д.);

- сформированность у концертмейстера умения проникать в различные стилевые сферы, ориентироваться в специфике разнообразных течений и направлений в мировом музыкальном искусстве;

- наличие художественной яркости и артистизма концертмейстера, которые органично сочетаются с даром творческого слияния с партнером (коллективом);

- обладание исполнительской эмпатией – профессиональным качеством, необходимым концертмейстеру, которое должно культивироваться и развиваться молодыми музыкантами, готовящими себя к концертмейстерской деятельности;

- наличие перспективы дальнейшего развития и творческого роста концертмейстерской музыкально-исполнительской деятельности, напрямую связанную с опорой на художественно-эстетические и музыкально-исполнительские традиции.

Профессия концертмейстера хореографии представляет собой особенный, уникальный и ни с чем несравнимый комплекс умений и навыков, необычайно развитых слуховых и зрительных ощущений и представлений, основанных на глубоких знаниях музыкально-хореографической природы предмета.

По мнению известного концертмейстера, профессора Московской консерватории К.Л. Виноградова «нет, пожалуй, ни одной музыкантской профессии более всепроникающей в различные сферы музыкальной жизни, чем концертмейстер-пианист» [3, с. 156].

Литература

1. Безуглая, Г.А. Концертмейстер балета. / Г.А. Безуглая. – Санкт-Петербург: Академия русского балета, 2015. – 114 с.
2. Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. – Санкт-Петербург: Лань, 2003. – 191 с.
3. Виноградов, К.Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста – концертмейстера и певца / К.Л. Виноградов // Музыкальное исполнительство и современность: сборник статей. – М.: Музыка, 1988.
4. Новерр, Жан Жорж. Письма о танцах и балетах / Жан Жорж Новерр. – Л.;М.: Искусство, 1965. – 375 с.
5. Исупова Л. Записки концертмейстера / Л. Исупова. – Москва: Апрель, 2013. – 415с.
6. Костровицкая, В.С. 100 уроков классического танца / В.С. Костровицкая. – С-П, 1995. – 148с.