

Роль концертмейстера в танцевальном коллективе

Ермохин Константин Александрович,
концертмейстер

Концертмейстер является непосредственным помощником, ассистентом преподавателя-хореографа. Зная характер, ритм и составные элементы (хореографию) учебного задания, он может предложить вниманию учащихся соответствующую тему, тональность, динамику, размер и акценты музыкального произведения, помочь учащимся услышать музыку и, прочувствовав ее мышцами, перевести в пластику, создать эмоциональную атмосферу урока.

В обязанности концертмейстера хореографических классов входит:

- репертуарный подбор музыкальных произведений для занятий, постоянное расширение музыкального багажа и знаний о природе танца, его характерных особенностях;
- изучение опыта работы по эстетическому воспитанию детей в хореографических коллективах, в частности, по музыкальному развитию;
- знакомство с новыми методиками «движения под музыку»;
- систематическая работа по музыкальному развитию танцоров, потому что музыкально образованные дети намного выразительнее в танцах.

Работа концертмейстера в танцевальном коллективе - это сфера музыкального творчества, требующая длительного обучения и совершенствования, специальных знаний и исполнительского опыта.

Концертмейстер на самых ранних этапах обучения помогает юным танцовщикам понять неразрывную связь музыки и танца, поэтому, наравне с педагогом-хореографом в балетном классе работает и педагог музыкант — концертмейстер.

Успех работы с детьми во многом зависит от того, насколько правильно, выразительно и художественно концертмейстер исполняет музыку, доносит ее содержание до детей. Ясная фразировка, яркие динамические контрасты помогают детям услышать музыку и отразить ее в танцевальных движениях. Музыка и танец в своем гармоническом единстве — прекрасное средство развития эмоциональной сферы детей, основа их эстетического воспитания.

LEGENDA

<http://legenda.dance>

Творческая подготовка занятий, тщательный подбор упражнений и музыкального сопровождения, их соответствие возрастным особенностям и музыкальной подготовке учащихся, постепенное нарастание сложности упражнений и музыкального сопровождения приводят к успешному освоению учебных задач, развивают у ребят способность ценить в музыке прекрасное.

Роль концертмейстера на учебном занятии заключается в посредничестве между музыкой и хореографией. Концертмейстер — активный участник в решении задач, поставленных педагогом-хореографом перед учениками. При этом важно чтобы в сознании юных артистов танцевальные движения не просто следовали за метроритмической структурой и темпом музыкального сопровождения, но будили их воображение, раскрывали им суть взаимодействия музыки и пластики.

Координация совместных образовательно-воспитательных действий педагога-хореографа и концертмейстера, организация их творческого взаимопонимания - залог высокой результативности хореографического коллектива.

Требования к концертмейстеру

- Во-первых, хореографические термины — французские. Поэтому концертмейстер должен понимать педагога-хореографа, чтобы правильно подобрать музыкальное сопровождение к тому или иному упражнению. Музыкальное оформление должно быть очень четким.
- Во-вторых, необходимо знать, как то или иное упражнение исполняется. Чтобы четко представлять себе структуру упражнения, накладывая на него музыкальное произведение, правильно делать акцент, динамическими оттенками помогать движению. А самое главное — научиться соотносить это упражнение с музыкальным материалом — уметь ориентироваться в нотном тексте. Дело в том, что педагог может остановить упражнение в любом месте или начать отрабатывать какой-либо кусок упражнения отдельно. И для этого надо знать, с какого места нотного материала проигрывать отрывок для отработки того или иного движения.

- В-третьих, также важно учитывать возрастные особенности групп. Так, в ДООП «Путь к танцу» и ДООП «Amadeus. Народный танец», «Amadeus. Классический танец» включены модули, которые соответствуют возрастным категориям «Дети», «Юниоры» и «Молодёжь».
- В-четвертых, концертмейстер работает в ансамбле с танцорами. Правильная работа в ансамбле — необходимое в концертмейстерской практике качество. Играя, концертмейстер должен четко осознавать, что он не является самостоятельным исполнителем, а своей игрой должен помочь глубже проникнуть в эмоциональную структуру танца. Концертмейстер должен способствовать развитию активности музыкального восприятия детей, включению их в процесс сотворчества.

Внимание концертмейстера — внимание многоплоскостное. Оно распределяется не только между двумя собственными руками, но и относительно танцоров. В каждый момент исполнения важно, что и как делают пальцы, что в данный момент делают дети, что требует педагог, где помочь движению темпом, акцентом, динамическими оттенками и т.д. Нужно постоянно держать в поле зрения весь класс.

Профессия «концертмейстер»

Концертмейстер постоянно находится в поиске, ведь учебное занятие по хореографии требует внимания, нужна хорошая интересная музыка, музыкальная литература. Профессия концертмейстера хореографии представляет собой особенный, уникальный и ни с чем несравнимый комплекс. Комплекс умений и навыков, комплекс необычайно развитых слуховых и зрительных ощущений и представлений, основанный на глубоких знаниях музыкально-хореографической природы предмета. Это профессия, требующая творческой самоотдачи и даже актёрского перевоплощения.

Знания и навыки, необходимые концертмейстеру хореографии:

- умение читать с листа;
- знание основ хореографии, чтобы верно организовать музыкальное сопровождение танцорам; осведомленность об основных движениях, умение одновременно играть и видеть танцующих; умение вести за собой целый ансамбль танцоров; умение импровизировать (подбирать) вступления заключения, необходимые в учебном процессе на занятиях хореографии;
- умение «на ходу» подобрать мелодию и аккомпанемент; навыки импровизации, то есть умение играть простейшие стилизации на народные темы, без подготовки фактурно разрабатывать заданную тему, подбирать по слуху гармонии к заданной теме в простой фактуре;
- знание истории музыкальной культуры.

Работа концертмейстера с репертуаром в хореографическом коллективе:

Роль музыкального оформления учебного занятия:

- прививает воспитанникам эстетический вкус, осознанное отношение к музыкальному произведению;
- формирует умение слышать музыкальную фразу;
- помогает ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике.

В процессе подготовки к занятию совместно с педагогом-хореографом применяются следующие методы работы:

- наглядно-слуховой (слушание музыки во время показа движений педагогом);
- словесный (педагог-хореограф помогает понять содержание музыкального произведения, побуждает воображение, способствует проявлению творческой активности);
- практический (конкретная деятельность в виде систематических упражнений под различный музыкальный темп).

Основная задача концертмейстера с педагогом-хореографом – воспитать у учащихся умение слушать музыку, соединять танцевальные движения с музыкой, прививать любовь к музыкальному движению, уметь свободно двигаться под заданную композицию музыки, пробуждать в них творчество.

К подбору музыкальных фрагментов предъявляются требования по следующим моментам:

- характеру;
- темпу;
- метроритму (размер, акценты и ритмический рисунок);
- форме музыкального произведения (одночастное, двухчастное, трехчастное, вступление, заключение).

Подбор музыкального материала осуществляется в соответствии с программными требованиями хореографа. Совместно с педагогом-хореографом создаются художественные образы, а движения под музыку способствуют усилению эмоционального воздействия музыки, что впоследствии, помогает раскрыть и выявить индивидуальные и творческие способности обучающихся, а также формирование их эстетического вкуса.

Подбор музыкальной литературы

Главным принципом подбора музыкальной литературы является соответствие музыки учебным задачам урока. Подбор музыкального сопровождения учебного занятия – тщательная и кропотливая работа. Содержание музыки должно быть понятно детям. Поэтому обязательно нужно учитывать возраст обучающихся.

Для детей младшего школьного возраста музыка должна быть более простой по содержанию. Это отвечает и особенностям детского восприятия, и учебным задачам. Детской музыке свойственны яркая жанровость, простота фактуры, лаконичность формы – как раз то, что необходимо на первых порах обучения танцу.

Для детей среднего и старшего школьного возраста музыкальное сопровождение усложняется. Сложнее и многообразнее становится фактура, появляется возможность использования более развитого голосоведения. К этому времени дети уже имеют определенный слуховой музыкальный опыт, в связи с чем исчезает необходимость подчеркнутого выделения каждой доли такта и становится возможным обращение к более сложным и разнообразным ритмическим рисункам. При подборе музыки можно обращаться к музыкальным миниатюрам самых разных композиторов, однако содержание и образный строй их должны соответствовать возрасту обучающихся.

Концертмейстер должен владеть большим репертуаром, уметь импровизировать, подбирать по слуху, знать и постоянно пополнять свой репертуар, уметь читать с листа, знать основы хореографии.

Концертмейстер должен постоянно обновлять музыкальный материал, исполняемый на учебном занятии. Музыкальные темы нельзя заигрывать, так как у обучающихся в этом случае притупляется эмоциональное восприятие музыки. Поэтому работа по подбору музыкальной литературы и обновление репертуара должна стать постоянной для концертмейстера.

Творческих успехов!