

«Роль концертмейстера в создании музыкального сопровождения для детских хореографий»

*Пивоварова Елена Валентиновна,
Концертмейстер
образцового коллектива
"Вокально-хореографической студии
Дети Магнитки",
МАУ ДО «ДТДМ» г. Магнитогорска*

Введение

Концертмейстер в хореографическом классе – ключевая фигура, от профессионального мастерства и чуткости которой зависит успех всего педагогического процесса. Его роль далеко выходит за рамки простого аккомпаниатора, исполняющего нотный текст. Концертмейстер является соавтором хореографа, музыкальным воспитателем и психологом, который через искусство создаёт эмоциональную и ритмическую основу танца. Правильно подобранное и исполненное музыкальное сопровождение не только дисциплинирует движение, но и вдохновляет детей, развивает их художественный вкус и способствует гармоничному психоэмоциональному развитию. В данном реферате будут рассмотрены ключевые аспекты влияния музыки на хореографию и особенности выбора музыкального материала для разных возрастных групп.

1. Влияние музыки на хореографию и эмоциональное состояние детей

Музыка в хореографии выполняет триединую задачу: организует движение, наполняет его образным содержанием и регулирует эмоциональное состояние исполнителей. В работе с детьми эти функции особенно важны.

1.1. Ритмическая функция. Музыка служит метрономом, организующим движение во времени и пространстве. Четкий, ясно очерченный ритм помогает юным танцорам скоординировать свои действия, почувствовать общий пульс и выполнять движения синхронно. Например, энергичный марш задает собранный и четкий темп для упражнений у станка, а равномерный ритм вальса помогает освоить плавные перемещения.

1.2. Образно-ассоциативная функция. Музыка – это язык эмоций и образов. Она превращает техническое упражнение в мини-историю, стимулируя воображение ребенка. Благодаря программной музыке, дети легко перевоплощаются: под звуки плавной лирической пьесы (например, «Болельщик куклы» П.И. Чайковского) движения становятся печальными и осторожными, а под ритмы народной плясовой («Светит месяц») –

запорными и энергичными. Это развивает артистизм и делает процесс обучения увлекательным.

1.3. Эмоционально-регулирующая функция. Музыка обладает прямым воздействием на психоэмоциональную сферу. Задача концертмейстера – через динамику, темп и характер звучания управлять настроением и энергией в классе. Мажорные, яркие мелодии мобилизуют и заряжают энергией, спокойные и лирические – помогают сконцентрироваться на качестве и плавности движения, снимая излишнее возбуждение. Таким образом, концертмейстер выступает в роли тонкого психолога, создающего оптимальную атмосферу для занятий.

2. Особенности выбора музыкального материала для разных возрастных групп

Выбор репертуара – одна из главных творческих задач концертмейстера, требующая глубокого понимания возрастной психологии и физических возможностей детей.

2.1. Младшая группа (4-6 лет). Для дошкольников характерно конкретно-образное мышление и непродолжительное внимание. Музыкальный материал должен быть предельно ясным и образным.

- Критерии выбора: Простая структура, яркая запоминающаяся мелодия, неизменный четкий ритм, небольшая продолжительность пьес.
- Репертуар: Детские пьесы П.И. Чайковского («Детский альбом»), С.С. Прокофьева («Детская музыка»), русские народные песни («Во саду ли, в огороде»), имитационная музыка («Зайчик» А. Лядова).

2.2. Средняя группа (7-10 лет). Дети этого возраста обладают более развитой координацией и способны воспринимать более сложные музыкальные формы.

- Критерии выбора: Разнообразие темпов и динамики, более сложная гармония, знакомство с различными танцевальными жанрами, музыка, передающая оттенки настроений.
- Репертуар: Вальсы, мазурки, полонезы (Ф. Шопен), пьесы Р. Шумана, танцы из классических балетов (фрагменты из «Щелкунчика»), музыка из детских фильмов и мультфильмов.

2.3. Старшая группа (11 лет и старше). Подростки готовы к работе с профессиональным хореографическим репертуаром, требующим высокого уровня технического мастерства и эмоциональной выразительности.

- Критерии выбора: Крупная форма, сложные ритмические рисунки, богатая палитра эмоций, музыка, соответствующая стилю хореографии (классика, модерн, джаз).
- Репертуар: Фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Жизель», «Дон Кихот», испанские и восточные танцы из опер (Н.А. Римский-Корсаков, М.И. Глинка), музыка композиторов-импрессионистов (К. Дебюсси, М. Равель).

Заключение

Роль концертмейстера в создании музыкального сопровождения для детской хореографии невозможно переоценить. Он является неотъемлемой частью педагогического тандема, где его искусство напрямую влияет на качество обучения и атмосферу в классе. Через грамотный подбор репертуара, соответствующего возрастным особенностям детей, и выразительное исполнение концертмейстер решает комплекс задач: от развития ритмичности и координации до воспитания художественного вкуса и эмоционального интеллекта. Таким образом, профессиональный концертмейстер вносит неоценимый вклад не только в подготовку технически подкованных танцоров, но и в формирование гармонично развитой, творческой личности.

Список использованных источников

1. Алиев, Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта Текст. / Ю.Б. Алиев. М.: Владос, 2000 г.
2. Альманах музыкальной психологии: Homo musicus Текст. М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1994 г.
3. Альманах музыкальной психологии: Homo musicus Текст. — М.: МГК им. П.И. Чайковского, 1995 г.
4. Горошко, Н.Н. Формирование мастерства пианиста-концертмейстера: учебно-метод. пособие по курсу «История и теория концертмейстерского искусства»: Текст. / Н.Н. Горошко. Магнитогорск, МаГК им. М.И. Глинки, 2007 г.
5. Белкина, С.И. Музыка и движение / С.И.Белкина, Т.П.Ламова, Е.И.Соковнина. М: Просвещение, 1984 г.
6. Базарова, Н. Азбука классического танца / Н.Базарова, В.Мей. Л.: Искусство, 1983 г.
7. Безуглая, Г.А. Концертмейстер балета. Музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром / Г.А.Безуглая. СПб.: Академия Русского балета им. А .Я. Вагановой, 2005 г.