

*Ю. М. Свердлова,
магистр искусствоведения,
концертмейстер кафедры хореографии*

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА НА УРОКАХ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Как танец неразрывно связан с музыкой, так и педагог-хореограф связан с концертмейстером совместным учебным и творческим процессом в балетном классе. Искусство аккомпанемента не является прикладным или второстепенным, концертмейстер выступает полноправным участником не только инструментального и вокального, но и хореографического ансамбля. Однако при этом весьма интересная и многогранная работа концертмейстера балета часто находится на периферии творческого процесса. В связи с тем, что в специализированных музыкальных учебных заведениях Беларуси пианисты получают только концертмейстерские навыки работы с инструменталистами и вокалистами, возникает проблема адаптации воспитанного в отечественных образовательных традициях исполнителя для работы в балетном классе. В данном аспекте актуально рассмотрение специфики работы концертмейстера на занятиях классического танца, представляющей собой ответственную сферу деятельности музыканта, призванного участвовать в повседневной творческой деятельности педагога-хореографа.

Перед тем как приступить к работе в балетном зале, необходимо изучить специализированную литературу по классическому танцу [1–6], проанализировать «хрестоматийные» балетные спектакли (Л. Минкус «Дон Кихот», А. Адан «Жизель», П. И. Чайковский «Щелкунчик» и др.). Для концертмейстера балета необходимо не только знать либретто и структуру спектакля, но и уметь иллюстрировать фрагменты из балета (женские и мужские вариации, адачио и кода).

Концертмейстерская практика на уроках классического танца базируется на знании структуры урока, хореографической терминологии и умении подбирать музыкальный материал.

Урок классического танца имеет достаточно унифицированную структуру, состоящую из трех частей: экзерсис у станка, экзерсис на середине зала и Allegro (прыжки). Каждая часть урока имеет определенный набор танцевальных комбинаций, чередующихся по принципу контрастной смены темпа, характера

и нагрузки на определенные группы мышц. Основной задачей концертмейстера является подбор музыкального сопровождения для упражнений в соответствии с критериями исполнения танцевальных движений. Для систематизации принципов подбора музыкального оформления танцевальных комбинаций их можно условно разделить на медленные лирические, сдержаные бравурные и подвижные виртуозные. К группе медленных лирических упражнений относятся Plie, Rond de jambe par terre, Rond de jambe en l'air, Battement fondu, Adagio, а также все виды Port de bras. В соответствии с характером движений выбирается музыкальный фрагмент с плавной, кантиленной мелодической линией и преобладающим штрихом legato. Ко второй группе хореографических комбинаций относятся Battement tendu, Battement tendu jete, Battement frappe, Grand battement jete, для музыкального оформления которых используются фрагменты, обладающие четкой сильной долей, наличием пунктирного ритма, исполняющиеся в характере resoluto, gusto, tempo di marcia. К виртуозным танцевальным комбинациям относятся прыжки, а также Battement sur le cou-de-pied, исполняемый как у станка, так и на середине зала. Для музыкальной иллюстрации виртуозных хореографических упражнений используются фрагменты, исполняемые в верхнем регистре с обилием восьмых и шестнадцатых длительностей, а также наличием мелизмов (форшлагов, мордентов и т. д.).

Следует отметить, что для музыкального сопровождения учебных хореографических упражнений, как правило, используются размеры 2/4, 3/4 и 4/4, каждому из которых соответствует свой музыкальных жанр и характер. Например, размеру 2/4 соответствуют полька и скерцо, 3/4 – вальс и ноктюрн, 4/4 – марш. По жанровой специфике танцевальные комбинации можно распределить следующим образом: вальс – Plie, Rond de jambe par terre, Rond de jambe en l'air, Battement fondu, Adagio; полька, скерцо – Battement tendu, Battement tendu jete, Battement frappe, все маленькие прыжки; марш – Battement tendu, Battement tendu jete, Grand battement jete.

Однако важно подчеркнуть, что в зависимости от поставленных художественных и технических задач в упражнении, а также методической раскладки любая танцевальная комбинация может исполняться на 2/4, 3/4 и 4/4. Поэтому концертмейстер в классе балета должен владеть обширным репертуаром и навы-

ками импровизации; понимать и предвидеть логику взаимодействия музыки и танца, создавать образы движения выразительными средствами музыки, подкрепляя и отображая содержание хореографического материала; уметь разучивать программу в короткие сроки, а также применять навык чтения с листа в процессе исполнения учениками хореографической комбинации.

Одним из важных аспектов концертмейстерской работы на занятиях классического танца является знание хореографической терминологии. Каждое хореографическое упражнение состоит из сочетания движений и поз, имеющих свое название на французском языке. Рассматривая семантические значения терминов классического танца, условно их можно разделить на несколько групп: термины, обозначающие конкретное действие, производимое при выполнении движения (вытягивать, сгибать, открывать, закрывать, скользить, поднимать и т. п.); термины, указывающие на характер выполняемого движения (*fondu* – тающий, *gargouillade* – журчащий, *gala* – торжественный и др.); термины, происходящие от названия танца (*pas de burre*); иллюстративные термины, в названии которых заложен визуальный образ (например, кошки – *pas de chat*, рыбки – *pas de poisson*, ножниц – *pas de ciseaux*). Владея терминологией, концертмейстер балета способен определить темп, размер, количество тактов в комбинации, что способствует более оперативному выбору необходимого музыкального фрагмента, подходящего для того или иного хореографического упражнения.

Исполнение комбинации под музыку способствует установлению в сознании учеников взаимосвязи между пластикой тела и музыкальным звучанием и, как следствие, развитию танцевальности и артистичности, а также формированию эстетического вкуса. Помимо этого, правильно подобранная композиция вдохновляет учеников, стимулирует интерес к композиторам разных эпох и произведениям различных музыкальных стилей и жанров.

Таким образом, специфика работы концертмейстера балета требует общей осведомленности в сфере хореографического искусства, знания структуры урока классического танца, владения терминологией. Для продуктивной работы в балетном классе аккомпаниатор должен иметь обширный репертуар, владеть навыками импровизации и чтением нот с листа. При отсутствии специализированных учебных заведений, где можно получить всю необходимую информацию и практические навыки, концер-

тмейстер балета должен постоянно заниматься самообразованием, повышать свой профессиональный уровень, совершенствуя мастерство музыканта-пианиста и аккомпаниатора.

1. Базарова, Н. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова – Ленинград : Искусство, 1983. – 207 с.
2. Блок, Л. Д. Классический танец. История и современность / Л. Д. Блок. – М. : Искусство, 1987.
3. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – Ленинград – Москва : Искусство, 1963. – 179 с.
4. Исупова, Л. Мастер-класс. Записки концертмейстера балета / Л. Исупова. – М., 2013. – 110 с.
5. Крючкова, Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения / Н. Крючков. – Л., 1961. – 156 с.
6. Лысенкова, В. В. Классический танец / В. В. Лысенкова. – Мозырь : Белый ветер, 2000. – 264 с.

*И. А. Смирнова,
профессор кафедры искусства эстрады,
кандидат искусствоведения, доцент*

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ БЕЛАРУСИ. 2014 г.

В настоящее время музыкальное искусство эстрады Беларуси представляет собой уникальную по своим художественным возможностям область национальной художественной культуры, в рамках которой ведутся интенсивные творческие поиски, апробируются авторские воплощения, разрабатываются ресурсы суммативного сценического «языка», охватывается наибольшее количество сфер общественной и культурной жизни республики.

В 2014 г. развитие белорусского искусства эстрады имело многовекторную направленность, позиционировало себя в разных жанрах и стилевых направлениях. Наиболее широко на белорусской сцене представлена поп-музыка (мейнстрим), в центре которой всегда находится песня. Песня как наиболее популярный и любимый жанр не утратила своего значения и занимает доминирующее положение в творчестве белорусских исполнителей. Среди ведущих вокалистов республики, обладателей ярких сольных голосов – И. Дорофеева, Н. Скориков, П. Елфимов, И. Афанасьева, И. Абалян, А. Ланская и др.