

Дом детского творчества им. В. Дубинина

Н.Е. Кожевникова

Технология подбора музыкального материала для постановки танца

Новосибирск, 2024

Дом детского творчества им. В. Дубинина

Н.Е. Кожевникова

**Технология подбора музыкального материала
для постановки танца**

Новосибирск
2024 г.

Предисловие

Технология может быть использовано как самими балетмейстерами, так и теми педагогами, которые заказывают танец балетмейстеру – на определённую музыку, определённый сюжет и возраст исполнителей.

Материал оформлен в виде методических рекомендаций, отобран и выстроен исходя из нашего опыта работы в хореографическом коллективе, которая дала возможность сформироваться определенному алгоритму подбора музыки танца.

Данная технология поможет определиться с поиском музыкального материала для танцев в таких стилях как детский танец, классический танец, современный танец, а также поможет найти сюжетную линию танца.

Технология не затрагивает область танцевальной лексики и технического уровня исполнителей. Она помогает решить две задачи:

1. Познакомить начинающих балетмейстеров с соотношением сложности музыкального материала и возраста детей – будущих исполнителей танца.

2. Помочь начинающему балетмейстеру определиться с сюжетной линией танца в соответствии с возрастом исполнителей.

Таким образом, организация материала основана в первую очередь на возрастном подходе. Применительно к работе с разными возрастными группами описаны принципы, которыми мы руководствуемся в подборе музыки и сюжетов для будущей постановки.

ЗАДАЧА 1. ВЫБОР МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗМЕРА И ТЕМПА

Дошкольный возраст (5–6 лет, так как в навигаторе дополнительного образования могут зарегистрироваться дети не младше 5-летнего возраста)

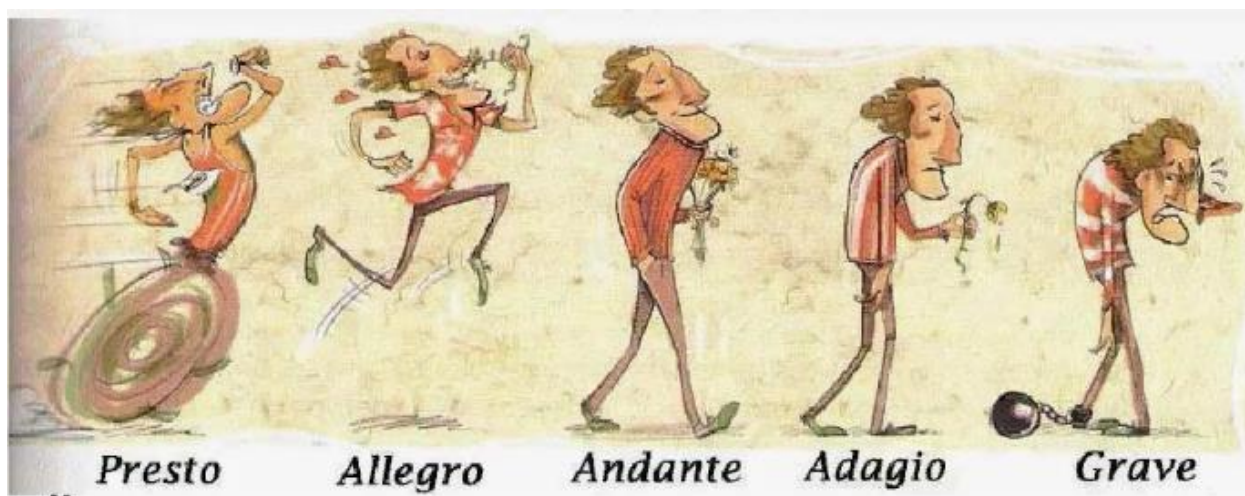
Основные музыкальные темпы		
Быстрые темпы	<i>Allegro</i>	Скоро
	<i>Vivo</i>	Живо
	<i>Vivace</i>	Живо
	<i>Presto</i>	Быстро
	<i>Prestissimo</i>	Предельно быстро
Умеренные темпы	<i>Andante</i>	Неспеша
	<i>Andantino</i>	
	<i>Moderato</i>	Умеренно
	<i>Allegretto</i>	Оживленно
	<i>Allegro moderato</i>	Умеренно скоро
Медленные темпы	<i>Largo</i>	Широко
	<i>Lente</i>	Протяжно
	<i>Adagio</i>	Медленно

Самый удобный для восприятия детьми 5–6 лет музыкальный размер – 2/4. Дети в этом возрасте охотно откликаются на достаточно бодрые мажорные мелодии, довольно подвижные.

Слишком быстрый темп тоже для них не подходит, т.к. осознанно двигаться самостоятельно ребенок начинает лишь с 6 лет. Пятилетки по норме развития должны повторять движения в зеркальном отражении за взрослым или более старшим ребёнком. Это очень затруднительно делать в быстром темпе.

Детям этого возраста подойдут такие темпы как анданте, модерато, анимато, аллегретто, аллегро, модерато.

Дети очень непосредственно относятся к темпу танца, сопоставляя скорость с радостью. Это изображение ярко иллюстрирует восприятие дошкольниками темпа танца.

Помимо темпа надо особое внимание уделить количеству музыкальных тем и их повторам. Самый лучший вариант – это музыкальное сопровождение, состоящее из двух тем, плюс вступление и финальные такты. Такое сопровождение максимально напоминает куплетно-припевную форму песни. Собственно, песню со словами тоже можно брать, но главное, чтобы песня была на родном языке, с содержанием доступным детям, чтобы они могли ориентироваться на слова, понимать смысл и сюжет.

Можно брать и классические произведения, отвечающие этим особенностям. Лучше всего подойдут специальные произведения, написанные для танцев на балах в 19 веке. К танцам с музыкальным размером 2/4 относятся кадрили, котильоны, польки. Они, как правило, строго придерживаются ровного темпа, что очень важно для детей дошкольного возраста. Эти танцы не предполагают отклонения от темпа. Кроме того, они имеют чёткую, запоминающуюся мелодию, состоят из одной или двух тем. Много подобной музыки у И. Штрауса, но надо быть внимательным: Штраус славится вольным темпом; однако в своих кадрилиях он, как правило, придерживается самых удобных для танцев средних ровных темпов.

Требования к ровному темпу и наличию одной музыкальной темы выполняются и в современной симфонической, или фортепианной, или органной, музыке. Направление «минимализм» тоже можно использовать в постановках для детей дошкольного возраста.

Композиторами-минималистами считаются: Т. Райли, С. Райх («Piano phase»), Ф. Гласс («Музыка в 12 частях») и Дж. Адамс (Сочинения 1970–1980 гг., например, «Shaker loops» и «Harmonium»), написавшие много минималистской музыки. Минимализм находят в некоторых сочинениях Л. Андресена («De Staat», «Гокет»), А. Пярта («Fratres»). Но будьте осторожны! Этот стиль основан на бесконечном заикливании темы, что чаще передаёт депрессивные эмоции, найти что-то оптимистичное можно, но придётся запастись терпением.

Приложение 1

Младший школьный возраст (7–10 лет)

Темп музыкального материала предпочтителен средний и умеренно быстрый. Медленный темп лучше не брать, он требует нюансированного исполнения, что для детей этого возраста в подавляющем большинстве не свойственно. Танец в медленном темпе будет скучно и танцевать, и смотреть. Кроме того, медленный темп требует очень чистого исполнения, т.к. в медленном темпе хорошо видны все недочёты. А ещё не в пользу медленного темпа говорят трудности синхронного исполнения. Это заблуждение, что медленный темп легче синхронизировать. Дело в том, что в медленном темпе хорошо видна каждая фаза движения, тогда как в быстром темпе достаточно, чтобы совпадал пик движения, а не его начало и окончание. Также в медленном темпе труднее держать равновесие в позах, труднее концентрировать внимание. Недаром в балетах за редким исключением адажио танцует ведущая солистка.

В этом возрасте уже можно не приравнивать темп к настроению. Можно в быстром темпе показать испуг героя, или агрессивное поведение. Примером такого довольно быстрого танца с названными выше отрицательными эмоциями может служить танец Красной шапочки и Серого волка из балета П.И. Чайковского «Спящая красавица». Можно взять эту музыку и сюжет для детей младшего школьного возраста и изменить на более лёгкую танцевальную лексику.

Приложение 2

Музыкальные размеры можно уже разнообразить: $3/4$ и $6/8$; но $6/8$ берём с условием, что считать каждую тройку за один счёт – для детей это будет похоже на хорошо знакомые $2/4$.

Пример на $6/8$ дан в Приложении 3, также там можно найти видео для начинающих музыкантов о том, чем отличается размер $6/8$ от других музыкальных размеров.

Приложении 3

Также для детей этого возраста допустимы лишние, так сказать, неквадратные проигрыши. Тут надо вспомнить что такое «квадратная» музыка. *Музыкальный квадрат* – это законченная функционально-гармоническая структура определенного масштаба (восьмитакт, двенадцатитакт, шестнадцатитакт и т. д.), лежащая в основе темы.

Допустим, к законченной теме на 16 тактов прицепился лишний хвостик из 4 тактов. Это приемлемо в младшем школьном возрасте. Главное, чтобы в основном присутствовал квадрат. Пятитактовые фразы не надо брать.

Желателен ровный темп всего музыкального произведения, но допустимо, что одна из тем звучит медленнее или быстрее другой. Тем может быть больше двух.

Напомним о квадрате и музыкальном синтаксисе

В простой (чаще танцевальной) музыке распространена так называемая *квадратная структура*, когда мотив по продолжительности равен такту, фраза – двум тактам, предложение – четырем, а период – восьми. В этом случае структура является продолжением метра. Для простых размеров: $2/4$, $3/4$.

Синтаксис в музыке изучает следующие элементы:

- *мотивы* – простейшие музыкальные структуры, содержащие только одну сильную долю метрической пульсации (мотив может быть и крупнее такта, если он дробится на субмотивы, или, наоборот, написан такими крупными длительностями, что пульсация первых долей такта стремительно проносится на их фоне) и потому несущие простое эмоциональное содержание
- *фразы* – музыкальные структуры с содержанием, заключающимся в демонстрации некоей цикличности или изменчивости эмоционального состояния, и потому заключающие в себе более одной сильной доли метра, либо дробящиеся на мотивы (чаще два), либо представляющие собой целостное построение
- *предложения* – развернутые структуры с целостным содержанием, все еще не представляющим законченную музыкальную мысль, чаще всего состоящие из двух фраз
- *периоды* – музыкальные структуры, выражающие законченную музыкальную мысль, состоящие из предложений (чаще двух)

Средний школьный возраст (11–13 лет)

В этой условной возрастной группе можно уже не ограничиваться в размерах музыкальных произведений, особенно с детьми 13 лет. Главное условие, чтобы педагог мог чётко объяснить структуру музыкального материала. Правда, до 13 лет едва ли стоит обращаться к самому причудливому стилю музыки – барокко. Полифония сложна для восприятия детям. Детям с 13 лет можно брать полифонические произведения, но необходимо пояснять, как переплетаются мелодии, на какую из мелодий и в каком фрагменте танца надо ориентироваться и т.п.

Лучше не брать такие необычные размеры как 5/8, 7/8. Переменный размер берите с осторожностью, только если вы сами можете в нём хорошо ориентироваться и хорошо объяснить детям, как ориентироваться. Неквадрат брать попроще, но готовьтесь к тому, что дети будут к нему привыкать какое-то время.

Можно брать произведения с отклонениями от темпа, но надо будет просчитать, на сколько счётов удлинится тот или иной звук (фермата), или обрабатывать фрагменты, где идёт постепенное замедление

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПА

<i>accelerando</i>	[аччелера́ндо]	ускоряя
<i>stringendo</i>	[стриндже́ндо]	ускоряя
<i>stretto</i>	[стрётто]	сжимая
<i>ritenuto</i>	[ритену́то]	задерживая
<i>ritardando</i>	[ритарда́ндо]	запаздывая
<i>rallentando</i>	[раллента́ндо]	замедляя

Если вы ориентируетесь в нотах, то лучше обращаться к ним в сложных произведениях, работать на слух тоже можно, но придётся долго запоминать мелодию и все изменения темпа. Здесь совершенно не лишним будет помощь концертмейстера. Но будьте внимательны, работая с фонограммой и нотами: могут быть прочтения произведения дирижёром, отличающиеся от нотной записи, и расстановка акцентов в музыке и хореографии должны совпадать.

И наконец-то в работе с этим возрастом можно брать максимально быстрые темпы – престо и престиссимо.

Адажио лучше брать с 13 лет. Всё же это филигранная работа, сделать всё точно в медленном темпе, синхронно с партнёрами по танцу и с украшениями в виде нюансов довольно сложно.

Старший школьный возраст (14–18 лет)

В этом возрасте можно брать интересные неквадратные или полифонические музыкальные произведения – любой материал, который

вдохновит на создание номера. Это не значит, что нельзя обращаться к более лёгкому жанру.

Помимо серьёзной музыки, можно обратиться к жанру юмористическому или к сарказму. Эти жанры очень сложны и требуют филигранного чувства меры. Вернёмся к такому обманчиво простому композитору как Иоганн Штраус. Его музыка отличается множеством разноплановых тем и изобилием отклонений от темпа, придающие выразительность его произведениям, и зачастую искромётным юмором.

Как примерами сарказма можно вдохновиться музыкой и хореографией балетов «Ревизор» на музыку А.В. Чайковского, «Анюта» на музыку В.А. Гаврилина.

Очень важно выбрать музыку понятную детям, и особенно хорошо ориентироваться в ней самому постановщику, чтобы донести все особенности, которые хочет подчеркнуть балетмейстер. Потрясающие по своей музыкальности балетные постановки у знаменитого Жоржа Баланчина, и это неспроста, ведь у него было консерваторское образование и родился он в семье музыкантов. (О Георгии Баланчивадзе (Жорже Баланчине) можно прочесть в статье: <https://var-veka.ru/blog/dzhordzh-balanchin.html>).

ЗАДАЧА 2. ВЫБОР СЮЖЕТА

Дошкольный возраст (5–6 лет)

Довольно просто обратиться к героям детских сказок или мультфильмов. Но важно выбрать фрагмент сюжета, который будет отражаться танцем. Не надо брать весь сюжет, иначе это грозит превратиться в театральную пантомиму, а детям сложно самостоятельно придерживаться сложной сюжетной линии. Например, взять сцену бала насекомых, когда жук приглашает Дюймовочку на танцы. Или из сказки «Золушка» сделать танец с метлой или танец фей, которые по очереди дарят Золушке диадему, плащ, туфельки и т.п. Можно просто отобразить характер каких-то героев или животных в танце. Например, танец шустрых воробьёв, или изящных бабочек, или сердитых ос, Винни-Пуха, улетающего от пчёл на зонтике. Одного события и передачи характера героя более чем достаточно. Правда солист – Винни должен быть не младше 6-летнего возраста, т.к. дети младше шести самостоятельно танцевать в соответствии с нормой развития, не должны.

Младший школьный возраст (7–10 лет)

Можно брать бессюжетные танцы, но тогда надо выбирать яркое событие, например, Новый год. Могут танцевать Ёлочки, мишура, снежинки, символы года по китайскому календарю и т.п. Или это может быть танец, имитирующий отдых на пляже, на катке и т.п.

Либо танец может быть бессюжетным, но отображающим характер какого-то героя или животного, например, танец котят, хоровод 12 дочерей морского царя из сказки «Садко».

Но, конечно, детям интереснее, хотя и сложнее, танцевать сюжетные танцы, особенно если есть эмоционально выразительные исполнители.

Сюжет уже можно брать более развёрнутый, где отображается не одно центральное событие, а некая их последовательность. Ориентироваться можно на школьную литературу. Особенно полезно обратиться к фольклору. Например, можно взять за основу сюжета танца содержание потешек.

Потешки – это элемент материнского устного фольклора, соответствующий раннему развитию ребёнка, а точнее первые игры ребёнка с различными частями тела (пальцы, ладошки, ножки...). Как правило, имеет стихотворную или песенную форму. Потешки также могут нести функцию утешения, отвлечения ребёнка.

Чем не готовый сюжет для танца:

ПОТЕШКИ

**Мыши водят хоровод,
На лежанке дремлет кот.
Тише, мыши, не шумите,
Кота Ваську не будите.
Вот проснётся Васька-кот,
Разобьет весь хоровод.
Вот проснулся Васька-кот -
Разогнал весь хоровод!**

Средний школьный возраст (11–13 лет)

Здесь бал правит бессюжетный танец, но это не значит, что сюжета нет вообще. Может быть обозначено место, время танца и герои. Например, ночные светила. Место – небо, время – ночь, герои – звёзды, луна. Характер будет скорее всего спокойный, эмоции нежности, загадочности, но могут передавать и восторг от красоты, радость. Можно идти от формы звезды: острые грани лучей, тогда танец будет довольно быстрым с мелкими движениями. Могут в танце происходить изменения настроения. Например, вечером звёзды, просыпаясь, едва видны на темнеющем небосклоне, потом они ярко разгораются, танцую подвижно, они рады увидеть друг друга,

собираются в созвездия разных форм, а утром бледнеют и засыпают. И всё это будет бессюжетным танцем.

Можно сделать героями танца стихии или явления природы: огонь, шторм, северное сияние...

Ну и, конечно, обращаться к школьной программе по литературе или истории. Например, история древнего мира может дать массу идей для вдохновения: танец лучников, тотемное животное, мифические древнегреческие существа (пегасы, грифоны, керкопы – племя карликов).

Старший школьный возраст (14–18 лет)

Это благодатный возраст для проявления фантазии балетмейстера. Дети в этом возрасте могут прочувствовать и сложные эмоциональные переживания, и их оттенки, могут обращаться к сложным социальным проблемам: эффект толпы, трагедия маленького человека и т.п.

Героями танцев сложнее всего выставлять обычных людей и сделать их судьбу интересной зрителю. Героями могут стать школьники, бездомные, сёстры и братья, одним словом, люди, которых можно увидеть в повседневной жизни. Это вовсе не значит, что мы не можем брать темы, которые мы описали в более ранних возрастных группах, ведь даже взрослые танцуют в детских балетах, они сложны своим удивительным наивным юмором. Можно вдохновиться сценами из детских балетов «Конёк-Горбунок» (их есть аж две версии – композиторов Ц. Пуни и Р.К. Щедрина), балета на музыку Л. Минкуса «Золотая рыбка», советских балетов «Чиполлино» на музыку К. Хачатуряна и «Доктор Айболит» композитора И.В. Морозова.

И вовсе не зазорно брать в старшем возрасте сказочных героев. Ярким примером сложного и многогранного образа является хореографическая миниатюра Л.В. Якобсона на музыку М.П. Мусоргского «Баба Яга».

Приложение 4

Трудна работа над репертуаром, надо определиться заранее, на кого будет ставиться номер, а зачастую в процессе обучения приходится корректировать замысел, ведь процесс обучения единица не постоянная. Могут измениться условия усвоения материала, количество исполнителей, и процесс коррекции не быстрый, ведь дети – это не профессиональные танцоры, им нужно время научиться, а позже ещё и переучить танец на другой состав. Будьте к этому готовы, но не переусердствуйте в разучивании разных вариантов, а то вы рискуете так и не довести постановку номера до конца.

Надеемся, наша технология будет полезна начинающим постановщикам и педагогам по хореографии.