

Учебно-методические материалы для изучения темы «Основные средства музыкальной выразительности» для студентов хореографического отделения колледжа культуры и искусства

Учебно-методический материал разработан автором на основе многолетнего опыта концертмейстерской деятельности по предмету «Классический танец», а также в результате многолетней педагогической деятельности, анализа и обобщения накопленного опыта в теории и практике. Методическая разработка составлена в соответствии с рабочей программой предмета, реализующей государственные требования к уровню подготовки выпускников по предмету «Музыкальное сопровождение танца». Материал изложен в доступной для усвоения форме и может быть использован студентами разного уровня подготовки.

В результате освоения данной темы обучающийся должен *знать*:

- основные средства музыкальной выразительности;
- специальную музыкальную и танцевальную терминологию;
- специфику взаимодействия средств музыки и танца в хореографическом искусстве;
- особенности различных метроритмических структур;
- типичные ритмоформулы некоторых танцев;

В результате освоения данной темы обучающийся должен *уметь*:

- различать основные средства музыкальной выразительности;
- находить тесную взаимосвязь между основными средствами музыкальной выразительности и танцевальными движениями;
- разбираться в метро-ритмических структурах различных танцев;
- правильно определить образ в музыкальном произведении и воплотить его в танце;
- сотрудничать с концертмейстером в процессе учебной и репетиционной работы;
- применить полученные знания в практической деятельности.

В учебно-методическом пособии даны характеристики основных средств музыкальной выразительности, рассматривается их взаимосвязь с основными средствами танцевальной выразительности. Дидактический материал расположен последовательно.

Данная работа предназначена для студентов хореографического отделения колледжа культуры и искусства, а также будет полезна начинающим концертмейстерам при подборе музыкального сопровождения на уроках хореографии.

Цель работы – помочь студентам-хореографам в изучении данной темы при отсутствии какой-либо сопроводительной литературы и методических пособий по предмету «Музыкальное сопровождение танца».

Практическая значимость учебно-методических материалов заключается в возможности использования информации студентами-хореографами как в учебном образовательном процессе, так и в их дальнейшей постановочной и исполнительской работе. Даны рекомендации подбора музыкального сопровождения танцевальных движений и комбинаций с учётом основных средств музыкальной выразительности.

Задачи курса – расширение сферы знаний студентов о средствах музыкальной выразительности, о взаимосвязи музыкальных и хореографических средств выразительности в учебной сфере; обучение будущих педагогов грамотной работе с музыкальным материалом и с концертмейстером.

В рамках данной работы предлагается материал, охватывающий ключевые темы лекционного курса «Основные средства музыкальной выразительности» для студентов хореографического отделения колледжа культуры и искусства.

Тема: Основные средства музыкальной выразительности

Без музыки искусство танца не существует. Синтез танца и музыки дал человечеству такое замечательное искусство, как классический балет.

Создание танца передается с помощью богатейшей палитры выразительных средств. К выразительным средствам танцевального искусства относятся: лексика танца, композиционный рисунок, гармоничные движения и позы, пластическая выразительность и мимика, динамика, темп и ритм движения, костюм, театральный реквизит и, конечно же, музыка. Это одно из главных средств танцевальной выразительности. Любое хореографическое произведение строится, на основе музыкального произведения.

Хореографическое сочинение должно раскрывать музыкальный материал в хореографических образах. Существует тесная взаимосвязь выразительных средств музыки и танца. Хореография всегда будет подчиняться первоэлементам музыкального искусства: метру, ритму, темпу. Балетмейстер может развивать ритмическую сторону музыкального произведения в сочиненном им хореографическом тексте, но характер этого развития должен соответствовать характеру музыкального произведения.

Музыкальное произведение мы обычно воспринимаем целиком, в единстве всего, из чего оно состоит. Трудно, а порой просто невозможно выделить в его звучании что-то одно: мелодию, ритм или тембр. Каждый композитор в своём творчестве стремится к созданию этого единства. И, хотя музыка воздействует целостно, всё же она очень разная: в одних случаях солирует ритм, а других – мелодия; в одних произведениях мы погружаемся в волшебный мир гармонии, в других – в многокрасочное тембровое царство. Это естественно. Ведь в каждом

произведении господствует общий замысел, который диктует выбор необходимых средств музыкальной выразительности.

Вот почему понимание музыки требует обращения к тому, что называется средствами музыкальной выразительности или элементами музыкальной речи.

Каждый хореограф знает, что успех любой постановки танца или хореографической композиции зависит от правильно подобранной музыки. Поэтому, он должен не только знать, но и хорошо разбираться в некоторых особенностях музыкального произведения, то есть непосредственно учитывать основные средства музыкальной выразительности при создании хореографического образа.

Итак, средства музыкальной выразительности – это такие средства, при помощи которых композитор воплощает свой замысел и которые участвуют в создании музыкального образа.

К основным средствам музыкальной выразительности относятся: мелодия, гармония, ритм, метр, штрихи, динамические оттенки, тембр, темп, регистр, фактура, лад, тональность.

Тема: Мелодия

Мелодия – это основная одноголосная мысль. Это основа музыкального произведения, способная воплотить самые различные образы и состояния. Мелодия – слово греческое, в переводе означает «пение, песня». Значит мелодия – это то, что можно спеть.

Без мелодии нет музыки. Когда композитор сочиняет музыку, его настроение непременно передаётся звукам. А мы, слушая музыку, обязательно это настроение почувствуем. Нам подсказывает его само звучание музыки. Ведь у звуков и созвучий, собирающихся в мелодию и гармонию, всегда есть характер. Он может быть задорным и энергичным, а, может быть, даже страшным. Если мелодия ясная и светлая, то и у нас на душе спокойно. Звучит трубный сигнал тревоги – и мы волнуемся, на душе у нас тревожно. То есть музыка может нам обо всём рассказать.

Музыка – искусство интонационное. Интонация – основа выразительности. Без интонации наша речь и музыка были бы совершенно бесчувственны. Мы не смогли бы передать радость, волнение, печаль. Интонация в музыке – это игра звуком. Музыкальная речь строится на различных напевах-интонациях. Вслушайтесь в звуки музыки, и вы услышите интонации плача, смеха, удивления, призыва, угрозы, испуга. Иногда очень трудно бывает передать содержание музыки словами. Великий романтик Г.Гейне писал: «Где кончаются слова, там начинается музыка».

Хореографический образ можно угадать по первым звукам мелодии или музыкального вступления. Характер танца диктует выбор музыки и наоборот.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что мелодия – это язык, который близок и понятен всем: людям, живущим в различные времена, говорящим на разных языках, детям и взрослым.

Тема: Гармония

Гармония – слово греческого происхождения, означает «стройность», «соразмерность», «пропорциональность», «созвучность». В русском языке для этих понятий существует слово «лад».

Среди различных средств музыкальной выразительности гармония занимает одно из ведущих мест, уступая по своей роли в музыке только мелодии, но и то не всегда.

Мелодия может развиваться долго, а может быть короткой; может прозвучать у одного солирующего инструмента или в исполнении всего оркестра. Но всегда при этом мелодия «дышит», «живёт», «царит», находясь на первом плане. Это происходит потому, что у мелодии есть хороший «помощник», который насыщает, расцвечивает, оживляет её. Это и есть гармония.

В мелодии звуки следуют друг за другом. Если сыграть несколько звуков одновременно, то получится созвучие – аккорд, это тоже гармония. Самое простое объяснение слова «гармония»: - это приятная для слуха слаженность звуков, попросту – благозвучие.

При помощи гармонии мелодия обогащается новыми красками, она становится «сочной» и особенно выразительной. Гармония раскрывает то, что не всегда под силу выразить отдельным звукам мелодии, а иногда несёт на себе большую часть смысловой и эмоциональной нагрузки. Например, в музыке С.Прокофьева к кинофильму «Александр Невский» кадры сожжения рыцарями города Пскова сопровождаются такими резкими сочетаниями звуков, что становится жутко. Если бы звучала одна одноголосная мелодия, то такого бы эффекта не получилось.

Между гармонией и мелодией есть нерасторжимая связь. Если гармония неустойчива, то и мелодия прозвучит как вопрос, недоумение. Если же гармония спокойна и устойчива, то и в мелодии мы ощутим покой и умиротворённость. Мелодия бывает радостной, тогда и гармония наполняет её солнечным светом. Печальную мелодию гармония делает ещё более грустной и мрачной.

Соотношение мелодии и гармонии может быть неодинаковым в различных музыкальных жанрах, в различных стилях, у разных композиторов. Так, например, в романсах и песнях главную роль, конечно же, играет мелодия, а гармония заключена в аккомпанементе, в сопровождении. Сам аккомпанемент складывается под влиянием мелодии. Однако, гармония в музыкальном произведении может развиваться самостоятельно. Тогда созвучия и движущие голоса гармонии становятся главным, а порой и единственным «повествователем». Как, например, в знаменитой до-минорной прелюдии Ф.Шопена.

Тема: Ритм. Метр

Ритм мы чувствуем всегда, потому, что он заложен в основе всей нашей жизни. Ритмична стихотворная речь. Ритмична и музыка. Без ритма нет мелодии.

Ритм в музыке – это чередование длительностей звуков. Объединяясь в определённые последовательности, длительности звуков образуют ритмические группы, из которых складывается ритмический рисунок музыкального произведения. У каждого музыкального произведения свой ритмический рисунок. Ритм – неизменный спутник мелодии. Он придаёт наибольшую строгость и организованность музыкальным звукам. Музыка, обычно, «течёт» непринуждённо, один звук за другим следует то медленно, то быстро. И это тоже не случайно. Ведь мы, рассказывая что-нибудь, то растягиваем слова, то делаем многозначительную паузу, то на «одном дыхании» произносим целый монолог. И композитор, передавая свои мысли, переживания, строит свой рассказ очень логично, выделяя и подчёркивая «музыкальные слова».

Чтобы передать спокойное, ровное движение, используется равномерный ритм (то есть почти все звуки равных длительностей). Создаётся ощущение беспрепятственного движения (стремительного или спокойного). Иногда человек говорит сбивчиво, все эмоции выплёскивает наружу. Такое состояние передаёт другой ритм: чередование коротких и более протяжных звуков, а также, наличие пунктирного ритма, что придает музыке динамичность, устремлённость, напор. Особую роль играет синкопа (перенесение акцента с сильной доли такта на слабую долю), из-за чего возникает «лишний» акцент в такте. Синкопа, словно сжатая пружина, сообщает музыке дополнительную остроту, упругость и потому часто встречается в танцах

Важнейшей особенностью танцевальной музыки является ее ясная ритмическая определенность. Танцевальная ритмика характеризуется четкостью, упругостью, периодической повторностью определенных ритмических структур. Каждый танцевальный жанр имеет свою характерную ритмоформулу и определенный темп, совокупность которых позволяет сразу отличить на слух вальс от польки, танго от фокстрота. При этом ритм не только организует движения танцующих людей, но и обладает значительной эмоциональной силой воздействия, играет огромную роль в создании художественного образа.

Существует тесная ритмическая взаимосвязь комбинации движений и музыкального сопровождения. Выразительные средства ритмического рисунка помогают хореографам точно выполнять все танцевальные комбинации. Определенный ритмический рисунок, четкий, иногда синкопированный, необходим при исполнении *battement tendu*, *battement tendu jete*, *battement frappe*. Ритмический рисунок таких движений, как *adagio*, *battement fondu*, *demi-plie*, *por de bras*, должен подчёркивать мягкость и плавность исполняемых комбинаций.

В музыке ритм всегда выступает в тесной связи с метром. Поэтому единство ритма и метра в теории называется метроритм.

Метр – это чередование сильных и слабых долей. Каждое музыкальное произведение написано в определенном метре. Однако заданный метр редко совпадает с ритмическим рисунком музыки, который намного богаче и

разнообразнее простой ритмической пульсации. В танцевальной музыке метр имеет действенную силу: он диктует движение, но лишь ритм им управляет.

По принципу объединения долей в такты, метры бывают простые (двухдольные, трёхдольные), сложные (четырёх, шести, девяти, двенадцати – дольные), смешанные (пятидольные, семидольные). Танцевальное движение при необходимости можно представить в любом музыкальном метре. Важен лишь типовой способ исполнения движения по отношению к сильной доле («из-за такта» или «на раз»). Двухдольные метры обладают такими свойствами, как четкость, упругость, некоторая элементарность по сравнению с другими метрами. Трёхдольные метры воспринимаются как более пластичные и мягкие.

Двухдольный метр – это метр, который состоит из двух долей. Первая доля сильная, вторая – слабая. Двухдольный метр может быть выражен различными ритмическими рисунками, благодаря которым легко узнать танец. В двухдольном метре исполняются такие танцы, как полька, гопак, галоп, кадрили, трепак, барыня, яблочко, а также – многие русские, башкирские, татарские, украинские, молдавские и другие народные танцы.

Трёхдольный метр – это метр, который состоит из трёх долей. В танцах трёхдольного метра ритм достигает наибольшего разнообразия. В трёхдольном метре пишутся такие танцы, как вальс, менуэт, мазурка, полонез, чакона, сарабанда. Несмотря на общность метра, эти танцевальные жанры трудно спутать друг с другом. Общий трёхдольный метр в этих танцах имеет различные ритмические структуры, которые зависят от того, какой шаг в танце является опорным.

Характерная черта вальса – изящество, пластичность мелодии в сочетании с метрической формулой: первая доля сильная, вторая и третья доли – слабые. Метр таких танцев, как мазурка и менуэт, тоже трёхдольный, но метроритмическая организация в них несколько иная, нежели в вальсе. Если менуэт дословно переводится как «маленькие шаги», то и ритмически каждая доля звучит, как значимая единица. Для ритма мазурки характерны пунктирный ритм и резкие акценты, смещающиеся на вторую, иногда на третью долю такта.

Ритм полонеза – ещё одна разновидность трёхдольного метра. Полонез представляет собой торжественный бальный танец-шествие, поэтому в его трёхдольности слышится церемонная поступь придворных дам и кавалеров.

Четырёхдольные метры встречаются в самой разной музыке: в спокойной и оживленной, вокальной и инструментальной, танцевальной и маршевой.

Ритм и метр – важные средства музыкальной выразительности. Несмотря на упорядоченность музыкального ритма, именно в музыке он достигает наибольшего жанрового многообразия.

Тема: Штрихи

Один из способов извлечения звуков на инструменте или голосом называется артикуляцией или штрихом. Штрих (от немецкого слова) – линия, черта.

Артикуляция (от латинского слова) – членораздельно произносить. Штрихи передают характер мелодии. Возможность по-разному извлекать звук обогащает произведение. Характер звучания музыкального произведения диктует артикуляцию звука.

У хореографов есть понятия, похожие на термин «артикуляция звука» – это плавное, и отрывистое движения ног и рук. Характер музыкального сопровождения должен соответствовать характеру танцевальных движений.

Легато, стаккато, нон легато – основные виды артикуляции звуков.

Легато – связное исполнение звуков мелодии. С помощью *легато* музыка звучит плавно, ровно, в основном, спокойно. Этот штрих записывается при помощи лиги над или под нотами. (Ф. Шуберт. «Ave Maria», Л.Бетховен. «Лунная соната»). Штрихом *легато* концертмейстер исполняет музыкальное сопровождение к таким движениям, как *adagio, battement fondu, battement developpe, demi-plie, por de bras, rond de jambe par terre, temps lie*.

Стаккато – короткое, отрывистое исполнение каждого звука; штрих, противоположный штриху *легато*. Обозначается точкой над или под нотами. Этот штрих придаёт произведению тонкость, лёгкость, грациозность. Штрих *стаккато* применяется для изображения чего-то маленького, колющего (капли дождя), сказочного («Китайский чай» П.И.Чайковского). Для танца характерна «безопорность» танцующих, как бы на носках, с лёгкими подскоками. Этот штрих концертмейстер использует для сопровождения движений *battement tendu jete, battement frappe, pas de basgue*, а также для музыкального отображения легкости и воздушности маленьких прыжков.

Нон легато – не связно. Исполнение мелодии с отделением звуков друг от друга. Характер исполнения средний между *легато* и *стаккато*. Записывается итальянским обозначением или отсутствием каких-либо знаков. (Р.Шуман. «Солдатский марш»). Штрих *нон легато* концертмейстер использует для сопровождения таких движений, как *battement tendu, grant battement*.

Грамотное сочетание артикуляции звука и движений – один из моментов успешной постановки танцев. Балетмейстер, не чувствующий в музыке различие акцентов шага, толчка, полёта или скольжения, вряд ли сумеет передать в танце все тонкости музыкального ритма. Неправильная трактовка того или иного штриха приводит к несогласованности музыкального и танцевального образов.

Тема: Динамические оттенки

Очень ярким средством музыкальной выразительности являются динамические оттенки. Динамика (в переводе с греческого) – сила. Динамика в музыке – это сила звука. Динамические оттенки – оттенки, которые передают силу звука, это различные степени громкости звучания в музыке. Динамика – это важнейший носитель музыкальности вообще, в чём бы она себя не проявляла: в поэзии, в прозе, в интонациях человеческой речи. Тихая, размеренная мелодия убаюкивает, а

громкая и торжественная – взбадривает, поэтому все колыбельные мира поются негромко, а все походные марши, наоборот, весьма звучны.

Динамика очень редко применяется в каком-нибудь одном звучании. Во всей истории музыки не найдётся произведения, которое от начала и до конца было бы одинаково громким или одинаково тихим. Именно поэтому, выразительность музыки основана на динамической изменчивости: постепенное нарастание – кульминация – спад. В каждом, даже самом маленьком, музыкальном произведении есть свои правила распределения динамики, придающие ему выразительность и смысл.

<i>ИТАЛЬЯНСКИЕ ТЕРМИНЫ</i>	<i>ОБОЗНАЧЕНИЕ</i>	<i>ПРОИЗНОШЕНИЕ</i>	<i>ЗНАЧЕНИЕ</i>
PIANO	P	ПИАНО	ТИХО
FORTE	F	ФОРТЕ	ГРОМКО
MEZZO-PIANO	MP	МЕЦЦО-ПИАНО	НЕ ОЧЕНЬ ТИХО
MEZZO-FORTE	MF	МЕЦЦО-ФОРТЕ	НЕ ОЧЕНЬ ГРОМКО
PIANISSIMO	PP	ПИАНИССИМО	ОЧЕНЬ ТИХО
FORTISSIMO	FF	ФОРТИССИМО	ОЧЕНЬ ГРОМКО
DIMINUENDO	DIM, >	ДИМИНУЭНДО	ЗАТИХАЯ
CRESCENDO	CRESC, <	КРЕЩЕНДО	УСИЛИВАЯ

Тема: Темп

Темп в музыке – скорость движения. Музыкальный темп в огромной степени зависит от содержания и характера произведения, от тех настроений и эмоций, которые в нём преобладают. Темп музыки воспринимается мгновенно и, в большей степени, определяет её характер.

Быстрые темпы присущи музыке, воплощающей устремлённое движение, жизнерадостное настроение, кипучую энергию, праздничное оживление, но также и смятение, взволнованность и драматизм. Медленно течёт музыка в произведениях, в которых отражены состояния покоя, неподвижности; строгие возвышенные чувства, а то и глубокая печаль и горе. Средние темпы употребляются в музыке разного содержания. Они не столько способствуют выражению той или иной мысли, сколько не противоречат ей.

Для большей выразительности при исполнении музыкального произведения, желая подчеркнуть ту или иную музыкальную мысль, музыкант может слегка отклониться от темпа, указанного в нотах. Ускорение или замедление темпа часто сопровождают подготовку к кульминации. Темповые отклонения в музыке называются агогикой. Они обозначаются в нотном тексте следующими словами:

а) Для замедления: *ritenuto* – сдерживая, *ritardando* – запаздывая, *allargando* – расширяя, *rallentando* – замедляя

б) Для ускорения: *accelerando* – ускоряя, *animando* – воодушевляя, *stringendo* – ускоряя, *stretto* – сжато, сжимая

Для возвращения движения в первоначальный темп применяются следующие обозначения: *a tempo* – в темпе, *tempo primo* (*tempo I*) – первоначальный темп, *l'istesso tempo* – тот же темп.

Некоторые жанры (марш, вальс) характеризуются определенным темпом. Для точного измерения темпа служит специальный прибор – метроном.

Хореография целиком накладывается на темп - метро - ритмическую структуру музыки и в ней существует. Музыкальный темп определяется частотой совпадения пульсации с определенными моментами движений. Музыкальный темп помогает передать характер танцевальных движений. Учащиеся и концертмейстер заранее знают основной темп комбинации, так как характер и особенности танцевальных элементов предполагают определенный темп исполнения.

Для уточнения оттенков движения при отклонении от его основных темпов применяются некоторые дополнительные обозначения: *molto* – очень, *assai* – весьма, *con moto* – с движением, *commodo* – удобно, *non troppo* – не слишком, *sempre* – все время, *meno mosso* – менее подвижно, *piu mosso* – более подвижно, *tranquillo* – спокойно.

Самые распространённые темпы в музыке

<i>НАЗВАНИЯ</i>	<i>ИТАЛЬЯНСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ</i>	<i>ПРОИЗНОШЕНИЕ</i>	<i>ЗНАЧЕНИЕ</i>
МЕДЛЕННЫЕ	LARGO LENTO ADAGIO GRAVE	ЛЯРГО ЛЕНТО АДАЖИО ГРАВЕ	ШИРОКО ПРОТЯЖНО МЕДЛЕННО ТЯЖЕЛО
СРЕДНИЕ	ANDANTE MODERATO SOSTENUTO	АНДАНТЕ МОДЕРАТО СОСТЕНУТО	СПОКОЙНО УМЕРЕННО СДЕРЖАННО
БЫСТРЫЕ	ALLEGRO VIVO PRESTO	АЛЛЕГРО ВИВО ПРЕСТО	СКОРО ЖИВО ОЧЕНЬ БЫСТРО

Тема: Тембр

Тембр – это окраска голоса или инструмента, это свойство, которым обладает каждый звук, необязательно музыкальный. Тембр зависит от устройства источника звука, от способа звукоизвлечения.

У каждого человека свой, глубоко индивидуальный тембр голоса; по нему мы узнаём своих близких, друзей, любимых актёров и певцов.

Многие тембры сравнивают с красками в живописи. Подобно краскам, выражающим цветовое богатство окружающего мира, музыкальные тембры также передают многоликость мира, его образы, эмоциональные состояния. Многие тембры связаны с определёнными жизненными ситуациями: фанфарное звучание трубы и тромбонов напоминает о боевых сигналах, о военном оркестре, звук валторны – об охотничьем роге, гобой – о пастушьем рожке. Поэтому, композиторы, очень часто, сочиняют музыку для конкретного инструмента или голоса. Каждому музыканту известно, что скрипке присуща особая певучесть, а потому ей нередко поручают мелодии плавного, песенного характера (Ж. Сенс-Санс. «Лебедь»). Но не менее известна и виртуозность скрипки, её способность исполнять самые стремительные мелодии с необычайной лёгкостью и блеском («Полёт шмеля» Н. Римского-Корсакого).

Там, где требуются лёгкость, изящество и грация, царит флейта. Изысканность и прозрачность тембра в сочетании с присущим ей высоким регистром придают флейте и трогательную выразительность («Мелодия» К. Глюка), и грациозное остроумие («Шутка» И. Баха).

В некоторых музыкальных произведениях основная музыкальная тема повторяется несколько раз у одних и тех же инструментов. Но бывает и так, что при повторении темы её инструментовка меняется. Тембровое обновление может стать главным приёмом в композиции произведения («Болеро» М. Равеля). Бесконечная смена оркестровых красок и непрерывное нарастание звучности делают это произведение шедевром мировой классики.

Тема: Регистр

Регистр – это часть звуков инструмента или певческого голоса с единым тембром. Существуют высокий, низкий и средний регистры. Каждый регистр можно связать с определённым типом голоса. Высокий регистр звучания у сопрано и тенора, средний регистр звучания – у баритона и альты, а самый низкий регистр звучания – у баса и альты.

Характер всего музыкального произведения или одного музыкального образа во многом зависит от правильно выбранного регистра. Например, верхний регистр подходит для изображения птиц, маленьких персонажей и образов (Н.А. Римский-Корсаков «Полёт шмеля», С. Прокофьев «Петя и волк», П.И.Чайковский «Жаворонок»). Низкий регистр подходит для изображения чего-то большого, грозного, страшного, сказочного. Он связан с отрицательными, угрожающими образами (Э.Григ «В пещере горного короля», П.И.Чайковский «Баба-Яга»). Средний регистр имеет мягкий, певучий, лирический характер. Он более нейтрален.

В процессе постановочной работы при создании хореографического образа необходимо обращать внимание на регистр звучания музыкального произведения.

Музыкальное сопровождение танцевальных комбинаций обычно звучит в среднем регистре.

Тема: Фактура

Фактура – это способ изложения музыкального материала. Слово «фактура», в переводе с латинского языка, обозначает создание, строение, обработка. В музыке фактурой называют организацию элементов музыкальной ткани, таких, как: мелодия, гармония, аккомпанемент, бас, выдержанные звуки, аккорды. Фактура – это музыкальная ткань, узор, орнамент, контур, фактурные пласты.

В музыке встречаются различные типы фактур: *одноголосие, гомофонно-гармоническое изложение, полифония.*

Одноголосие (от латинских слов «*unus*» – один, «*sonus*» – голос, звук) - это изложение одной мелодической линии. Этот тип фактуры характерен для любой песни.

Один из распространённых типов фактуры – это мелодия с сопровождением или *гомoфонно-гармоническое изложение.* Такой тип фактуры характерен для всевозможных танцев и песен, романсов и инструментальных пьес.

Полифония – это многоголосная фактура, основанная на одновременном звучании нескольких самостоятельных голосов. Само слово «полифония» в переводе с греческого означает «многоголосие». Полифония – это особый способ изложения музыкальной мысли, который, по словам И.Баха, должен восприниматься, как беседа голосов.

Характер фактуры определяется содержанием музыки, обстоятельствами её исполнения, жанровой принадлежностью, тембровым своеобразием. Музыка, предназначенная для звучания в храме, полифоническая музыка, требует и соответствующего фактурного диапазона, выражающего идею пространства храма. Лирическое музыкальное высказывание, связанное с передачей личных чувств, как правило, одноголосно. Его звучание – это своеобразное сжатие фактуры до одного единственного голоса. Миниатюрным персонажам соответствует лёгкая прозрачная ткань (М.Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов»). Плотная фактура в сочетании с громкой звучностью может создавать впечатление присутствия народной массы (Л.Бетховен. Финал Пятой симфонии).

Каждое фактурное решение определяется музыкально-эстетическими нормами эпохи, исполнительским составом, жанром, индивидуальным композиторским стилем и замыслом данного сочинения.

Выразительные свойства музыкальной фактуры способствуют более точному исполнению танцевальных движений. Плотная, аккордовая фактура характерна для сопровождения больших прыжков и *grand battement jeté.* Прозрачная фактура помогает более выразительному исполнению плавных и мягких движений.

Тема: Лад и Тональность

В «Толковом словаре великорусского языка» В. Даля слово «лад» определено, как «согласие, взаимная любовь, отсутствие вражды, порядок», а также «согласие, взаимная стройность музыкальных звуков».

Музыкальный лад – это определённая система, определённый порядок между музыкальными звуками. В ладу есть звуки главные, то есть устойчивые, которые организуют все другие звуки вокруг себя, а есть и неустойчивые, которые всегда стремятся к главным. Лад – это система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками. Главный устойчивый звук лада называется тоникой.

Лады различаются по количеству ступеней и по высотным соотношениям. В европейской музыке наибольшее значение приобрели два родственных лада: *мажор* и *минор*.

Бодрые, жизнерадостные, светлые мелодии, марши и гимны пишутся в мажорном ладу. *Мажор* служит для передачи преимущественно светлых, праздничных настроений.

Если вы слышите печальную, грустную мелодию, то это произведение написано в минорном ладу. Для каждого музыкального произведения в зависимости от его характера композитор выбирает определённый лад. Отличает *мажор* от *минора* положение третьей ступени. С этим и связано более светлое звучание мажора с более затенённым колоритом минора.

Кроме *мажора* и *минора* есть и другие лады, свойственные музыкальным культурам различных народов Поволжья, Китая. У них, как и в башкирской, татарской, бурятской музыке существует звукоряд, который состоит из пяти ступеней, расположенных по тонам. Лад, состоящий из пяти тонов, называется *пентатоникой*.

Натуральный *мажор* и *минор* могут быть построены от любой ступени лада. Высота, на которой расположен лад, называется тональностью. Название тональности происходит от названия звука, принятого за тонику. Тоника – это главный устойчивый звук лада.

Тональности существуют мажорные и минорные, диэзные и бемольные. Каждая тональность имеет свою окраску, настроение, своё звучание. Так, любовная лирика часто пишется в тональностях ля-бемоль мажор и ре-бемоль мажор (Ф. Шопен. «Ноктюрн», Ф. Лист. «Грёзы любви»). Трагические произведения обычно пишутся в си миноре (П. Чайковский. Четвёртая симфония).

Мажорные тональности, как диэзные, так и бемольные, несут оптимистический, утверждающий заряд, имеют созидательный характер. Минорные тональности, как бы, поглощают энергию. Но минорная музыка может быть и воинственного, наступательного, мужественного характера, если она выражает чувство людей, готовых к борьбе. Ярчайшим примером таких эмоций является «Революционный этюд» Ф. Шопена.

Основные средства музыкальной выразительности участвуют в создании музыкального образа и помогают нам – слушателям понять его и само музыкальное произведение. И как бы не были эти средства яркие, точны и убедительны в создании музыкального образа, всё-таки важным моментом в произведении является то неповторимое единство, которое они образуют.

Хореограф должен суметь понять замысел композитора и раскрыть его в танце. Средства музыкальной выразительности должны быть хорошими помощниками в творческом процессе. Ведь насколько точно будут совпадать музыкальный образ, созданный композитором, идея и лексика танца, можно будет судить о профессионализме хореографа.

Основной целью курса «Музыкальное сопровождение танца» является формирование и совершенствование теоретических знаний, способствующих полноценному включению в процесс музыкально-хореографического взаимодействия. Приобретение опыта аналитической и постановочной работы с музыкальными произведениями танцевального характера способствует обогащению музыкальных представлений студентов, углублению их музыкально-теоретических познаний, а также создает профессиональную основу для освоения специфики взаимодействия выразительных средств музыки и хореографии. Особое внимание при прохождении курса уделяется выявлению особенностей музыкально-танцевального единства в учебных формах танца.

Одной из главных практических целей курса «Музыкальное сопровождение танца» является подготовка педагога-хореографа к его будущей совместной работе с концертмейстером.

Учебно-методическое обеспечение

Безуглая Г. А. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром: учебное пособие. – СПб: Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой, 2005.

Ваганова А. Основы классического танца. Л.: Искусство, 1980.

Холопова В. Н. Теория музыки: мелодика, ритмика, фактура, тематизм. – СПб: Лань, 2002.

Ярмолович Л. И. Принципы музыкального оформления урока классического танца / под ред. В. И. Богданова-Березовского: 2-е изд. – Л.: Музыка, 1968.