Министерство культуры Российской Федерации Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой Кафедра музыкального образования и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа дисциплины

«Музыкальное сопровождение урока танца»

Направление подготовки: 52.04.01 «Хореографическое искусство» 53.04.05 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Санкт-Петербург 2014 год

I Организационно-методический раздел.

Предлагаемый лекционно-практический курс предназначен для студентов специальности Инструментальное исполнительство — Фортепиано, осваивающих хореографическую специализацию пианиста-аккомпаниатора. Данная дисциплина является основополагающей в рамках специализации «Фортепианное исполнительство в хореографии». Курс изучается с 3-го по 6-й семестры, с учетом того, что студенты уже получили достаточный для дальнейшего углубления специализации комплекс знаний в области музыкально-теоретических дисциплин, достигли определенного уровня фортепианного мастерства, приобрели базовые практические навыки импровизации.

1. Цель курса — сформировать комплекс знаний и практических навыков, закладывающий основу для дальнейшего совершенствования в рамках избранной специализации: приобретении опыта практической деятельности, обогащении теоретической сферы знаний, росту фортепианного мастерства, овладении репертуаром балетного театра.

Урок классического танца в театре или балетной школе представляет собой своего рода живой арсенал выразительных средств танцевального искусства, где представлены сохраненные и преумноженные традицией элементы пластического языка балета, где осуществляется современная интерпретация классического достояния. Безусловно, существуют определенные различия формах проявления музыкальнохореографического взаимодействия элементов пластического и музыкального языка на уроке танца и в балетном спектакле. Однако, более простые и наглядные, проявляющиеся дидактической форме именно на уроке танца, виды музыкальнохореографического взаимодействия, наиболее показательны ДЛЯ

усложненных взаимодействий, характерных для сценической его формы. Именно поэтому овладение фортепианным аккомпанементом уроку нужно рассматривать как фундаментальный элемент специализированной подготовки выпускника. Изучение глубинной исторической природы родства и взаимосвязи элементов танца и элементов музыкального языка подводит к пониманию самой синтетической природы искусства танца. Звучание музыки на уроке танца — это не его «оформление», а необходимое составляющее единого синтетического целого, - как и в балетном спектакле.

В процессе прохождения курса студенты должны изучить особенности фортепианного аккомпанемента всем разновидностям учебных форм танца: классического, дуэтно-классического, народно-сценического, исторического, актерского мастерства и тем самым быть подготовлены к работе в хореографических учебных заведениях, студиях, балетных театральных труппах.

- 2. Основными задачами курса являются: теоретическое изучение элементов танца, состоящее в запоминании названий движений и основных пространственно-пластических понятий (в частности, освоение балетной терминологии); изучение музыкально-пластических характеристик движений; практическое изучение общепринятых в практике хореографического учебного процесса метрических и темповых соответствий при взаимодействии элементов танца и музыки; овладение импровизационном видом аккомпанирования; практическое изучение репертуара. Студентов необходимо научить:
- пониманию специфики хореографического аккомпанемента, ясному осознанию роли музыки в различных видах хореографической деятельности: на уроке классического танца как подчиненную методическим и функциональным задачам, в балетном спектакле как равноправную и полноценную, а в определенных случаях и ведущую;
- знанию всех основных движений классического танца, способности осознанно и профессионально воспринимать хореографический материал, умению запоминать достаточно большие его фрагменты;
- владению импровизационным видом аккомпанирования, пониманию и способности предвидеть логику взаимодействия музыки и танца; умению создавать образы движения выразительными средствами музыки, подкрепляя и отображая в ней содержание хореографического материала.
- умению пользоваться хрестоматиями и иными сборниками хореографического репертуара, составлять единые по стилю и эпохам композиции для исполнения на

уроках, класс-концертах, экзаменационных показах в хореографических учебных заведениях.

В процессе прохождения курса студенты должны получить представление о методике преподавания различных хореографических дисциплин: классического, дуэтно-классического, характерного, исторического танца, актерского мастерства; о репертуарных произведениях, включающих не только музыку балетов, но и фортепианные, оркестровые, вокальные произведения русских и зарубежных композиторов; о специфике исполнительского редактирования этих произведений. Необходимо также дать ясное представление о творческой и координационной роли концертмейстера-музыканта в совместной работе с хореографом — педагогом, репетитором, балетмейстером, о задачах музыкального воспитания учащихся и артистов балета, состоящих в формировании их музыкальных представлений, вкуса, приобретении ими опыта осознанного восприятия музыки.

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Курс «Музыкальное сопровождение урока танца» является логическим продолжением и развитием курсов «Основы импровизации» (1-4 семестры) и «Основы классического танца» (1-6 семестры). Цикл дисциплин специализации, включающий в себя вышеназванные дисциплины, дополняется курсом «Практикум по репертуару балетного театра» (1-10 семестры).

4. Требования к уровню освоения курса.

Комплексное изучение фортепианного аккомпанемента уроку танца осуществляется последовательно: от изложения общих принципов взаимодействия музыки и танца, сложившихся в процессе функционирования музыки в синкретической триаде «танец поэтическое слово – музыка», объяснения общих метроритмических закономерностей принципов функционирования музыки и танца, взаимосвязи импровизации в хореографической сфере; к изучению музыкально-танцевального материала по этапам прохождения его в хореографическом учебном процессе: от ранних годов обучения до завершающего этапа, - то есть от теоретических обобщений к практической конкретизации. Соответственно, уровень освоения курса студентами определяется на первой стадии - системой теоретических познаний, на второй формированием комплекса практических навыков, накоплением постепенным репертуара.

Второй раздел курса освещает особенности музыкального сопровождения основных разновидностей сценического танца, отражающих общие принципы методики обучения

классическому танцу. Освоение этого материала предполагает получение знаний о специфике разновидностей танца, большую стилистическую и жанровую конкретизацию избираемого и накапливаемого репертуара.

П Содержание курса

1. Разделы курса. Курс «Музыкальное сопровождение урока танца» состоит из разделов: Музыкальное сопровождение урока классического танца (105 аудит. часов); Музыкальное сопровождение урока дуэтно-классического, народно-сценического, исторического танца, актерского мастерства (35 аудит. часов).

2. Темы и краткое содержание.

Тема 1. Историческая обусловленность взаимосвязи музыкального и танцевального искусства.

Синкретическая триада «поэтическое слово — музыка — танец». Особенности квантитативного метра, характерного для стадии античного искусства, европейского средневекового искусства трубадуров, труверов, миннезингеров. Понятие хроноса. Особенности профессионального танца: взаимосвязь виртуозности и выворотности ног. Античные и средневековые танцевальные жанры.

Историческая взаимосвязь выразительных средств музыки и танца. Параллелизм художественного воздействия выразительных средств музыки и танца в эпоху средневековья, Возрождения. Роль музыки в истории бытового и бального танца. Родство комбинаторной природы хореографии и музыкальной импровизации. Табулатура как схематическая запись всего танца (музыки и хореографии). Бытовой и бальный танец как сумма общеизвестных варьируемых элементов, — то есть типизированная форма хореографии. Причины схематичности записи музыкального аккомпанемента танцу: импровизационность музыки, связь хореографической и музыкальной комбинаторики.

Квадратность, периодичность как отражение пространственной структуры танца. Роль квадратности в формировании выразительных средств музыки: фактуры, гармонии, формообразования. Роль гомофонно-гармонической фактуры в танцевальной музыке. Кадансовая формула и гармоническое формирование нормативного периода. Период, простые двух-трехчастные формы, форма рондо и композиция танца.

Взаимосвязь танцевальных па и музыкального метроритма. Взаимосвязь танцевальных па бытовых и бальных танцев 17-19 веков (бранль, гальярда, аллеманда, куранта, гавот, менуэт и т.д.) и их музыкальных ритмоформул. Ритмические и фактурные обороты танцевальной музыки и образность пространственно-двигательного порядка. Танцевальная сюита 17-18 веков как музыкальный «моторно-портретный» жанр (Б.Яворский).

Тема 2. Особенности метроритмической организации музыкального и хореографического материала в учебных формах танца.

Взаимоотношения временных музыкальных и хореографических долей. Условная хореографическая «четверть» как мера отсчета времени. Временные соотношения условной хореографической «четверти», музыкальных долей и тактов. Особенности хореографического восприятия вальсового и невальсового трехдольного метра (менуэт, сарабанда и т.д.). Пульсация тактов и полутактов. Иерархическая система музыкальной метрической пульсации и ее связь с хореографическими структурами. Музыкальный метр как комплекс, объединяющий в одно целое метрические акценты разной степени весомости, различной качественной определенности (Л.Мазель, В.Цуккерман, В.Холопова).

Понятие хореографического метра как соразмерности длительностей, заполненных танцевальными движениями (М.Харлап). Количественная сторона хореографического метра. Роль качественной стороны музыкального метра как начала, организующего музыкально-хореографическое движение. Формообразующие свойства музыкального метра. Ритмическая взаимосвязь музыки и движения на различных уровнях метрической пульсации: внутритактовом ритмическом (ритмическое подобие), тактовом (соответствие временным хореографическим долям), сверхтактовом (взаимодействие хореографической динамики, структуры, композиции и музыкальной метрики высшего порядка).

Метрические свойства фортепианной фактуры: басо-аккордовая формула, особенности метрического восприятия музыки при взаимодействии мелодии и ее арпеджированного сопровождения.

Метрические свойства гармонии: ритм гармонических смен. Метрические свойства музыкального синтаксиса: слитность и расчлененность.

Метр и «дольность» (Б.Яворский). Кинетические свойства двудольности (четкость, мерность и. т.д.) и трехдольности (гибкость, закругленность). Инерция восприятия музыкального метра.

Тема 3. Музыкальный и хореографический темп.

Темп как частота пульсации опорных долей музыкального времени. Хореографический темп как комплекс политемповых компонентов. Факторы, определяющие темп музыкального сопровождения хореографического материала: уровень хореографического обучения; характер и способ исполнения движений; «расклад» движений, то есть соответствие исполнения определенных фаз движения хореографическому счету. Необходимость развития темповой мышечной памяти как важнейшего компонента комплексной подготовки музыканта к работе с движением. Музыкальный темп и дыхание. Роль музыкального темпа в отображении характера танцевальных движений. Кратность музыкального и хореографического темпов.

Внутритактовая музыкальная ритмическая пульсация и смена темпа. Музыкальный темп и технология исполнения танцевальных движений. Музыкальный темп и физические возможности танцовщиков. Rubato в музыкально-хореографическом ансамбле. Проблема смыслового музыкального обоснования темповых нюансов хореографического материала. Важность развития волевых дирижерских качеств балетного аккомпаниатора.

Тема 4. Теория и психология музыкальной импровизации.

Понятие музыкальной импровизации («сочинение (воплощение) и исполнение (воспроизведение), совершающееся одновременно» (Б.Асафьев)) как фундаментальной категории всего мирового музыкального искусства, включающей в себя явления различных культур, эпох, стилей. Типология импровизации (Е.Феранд, С.Мальцев), понятие связанной импровизации, то есть импровизации на модель.

Антиципация (предвосхищение) как основа импровизационного процесса. Слуховые, моторные, вербальные опережающие представления. Функции правого и левого полушарий мозга: комплекс образных и вербальных представлений. Понятия долговременной и оперативной памяти. Резервы оперативной памяти (7±2 единиц внутреннего кода). Процесс импровизации как цепь опережающих представлений разной степени конкретности и как комбинирование разномасштабными блоками музыкальной информации. Психологический механизм работы музыкального мышления в процессе импровизации: соответствие содержимого материала, заполняющего пространство оперативной памяти трем иерархическим уровням музыкального языка: мотивно-интонационному, синтаксическому, уровню формы. Важность накопления в памяти и «в руках» свернутых средне- и крупномасштабных единиц музыкально-образной информации.

Тема 5. Общие методические принципы обучения импровизации.

Важность изучения и практического освоения гармонии и других музыкально-теоретических дисциплин. Периодичность и гармония: фактурно-гармонические блоки как информация средне- и крупномасштабного уровня музыкального мышления.

Роль практического изучения и анализа пьес, образцов, моделей для подражания («фонд текстов» (С.Мальцев)) в формировании импровизационных навыков. Взаимосвязь длительных упражнений над развитием фортепианной техники и развития яркости внутренних музыкальных слуховых представлений. Понятие «слышащей

руки» (С.Савшинский). Значение дисциплинирующей, организующей ситуации (игра в ансамбле, совместное ритмическое движение в хореографическом классе) в формировании и прочности закрепления импровизационных навыков.

Тема 6. Импровизация для урока танца.

Факторы, определяющие развитие импровизационных прикладных видов музыкального творчества в 20 веке: развитие и популяризация системы ритмического воспитания Э.Жака-Далькроза, распространение немого кинематографа и практики таперского озвучивания фильмов, проникновение в Европу и Россию американской джазовой культуры.

Причины уместности импровизации в балетном классе: историческая обусловленность, родство комбинаторной природы танца и музыкальной импровизации. Практическая функциональность импровизации: гибкость, сиюминутность («экспромтом»), сочетание мобильности и многовариантности со стабильными, клишированными инвариантными элементами. Проблемы, возникающие при постоянном использовании репертуарных произведений: неизбежная музыкальных частая повторяемость материала; невозможность внесения изменений в текст произведения, исказивших бы его смысл; в случаях художественная несопоставимость учебного определенных хореографического тренажного материала и высокохудожественного музыкального произведения.

Резервы оперативной памяти: необходимость соединения музыкальной и хореографической информации в единые блоки. Возможность слияния единиц информации музыкального мотивно-интонационного уровня и образных характеристик элементов танца в качестве синтетических понятий. Перевод образной и ритмической информации о движениях танца в русло музыкальных структурно-ритмических понятий как задание для импровизации. Модели для импровизации: фонд балетного концертмейстера: музыка балетов, содержимое хрестоматий для урока танца, произведения танцевального характера.

Тема 7. Музыкальные знаки движений.

Понятие кинетического знака (В.Медушевский), «пространственно-двигательного образа» (Е.Назайкинский) как комплекса средств музыкального языка, отображающего пространственно-пластическую природу движения, жеста. Связь жеста и интонации. Кинетические изобразительные возможности средств музыки: траектория мелодического рисунка, плотность и разряженность фактуры, регистровые и динамические средства. Возможности музыкального ритма в передаче равномерности и неравномерности, резкости, мерности, прерывистости движения. Изобразительные

возможности синкопы, гемиолы. Фонические свойства гармонии (колористические), роль функциональных гармонических тяготений в создании эффекта напряженности, направленности движения.

Тема 8. Музыкальная артикуляция и характер танцевального движения. Артикуляция как фактор, во многом обеспечивающий слаженность, синхронность движения в музыкально-хореографическом ансамбле. Возможность проведения аналогий между характером движения и способом извлечения звука — музыкальным штрихом.

Основные артикуляционно-ритмические формулы танцевальных движений - ямб и хорей, их кинетические характеристики. Взаимосвязь ямбичности и раздельности, хореичности и слитности в музыке (И.Браудо) и в танце: группы ямбических (battement tendu, battement jeté, battement frappé, rond de jambe en l'air, petit battement, grand battement jeté, небольшие прыжки, повороты и другие элементы вращения) и хореических (plié, battement fondu, port de bras и т.д.) по способу «произнесения» элементов классического танца. Выразительные возможности полиартикуляционных сочетаний музыки и движений. Линия фразировочного легато и траектория движения танцовщика в пространстве.

Тема 9. Принципы подбора музыки для аккомпанемента танцу и работа с моделью.

Критерии отбора музыкальных произведений для исполнения в балетном классе: периодичность, квадратность структуры, наличие ярко выраженных жанровых и кинетических свойств, возможность установления осознанных аналогий между инструктивным характером упражнений балетного экзерсиса и моторным характером инструктивных фортепианных пьес, этюдов.

Обзор хрестоматий для музыкального сопровождения урока классического танца.

Строение урока классического танца и музыкальная форма сюиты, дивертисмента. Принципы выстраивания единых по стилю композиций для показов на открытых уроках, экзаменах, класс-концертах.

Проблемы редакторской работы с музыкальным произведением: бережное и творческое отношение к авторскому тексту. Проблемы переосмысления формы произведения. Вступления к разделам композиции.

Практическое занятие: просмотр и разбор экзерсиса (начальный и средний этапы хореографического обучения).

Работа с произведениями театрального балетного репертуара: изучение музыкального материала классических балетов одновременно с хореографическим.

Тема 10. Практические занятия. Музыкальное сопровождение экзерсиса у балетного станка на начальной стадии обучения хореографии.

Музыкальные знаки движений: plié, battement tendu, battement jeté, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappé, rond de jambe en l'air, petit battement, grand battement jeté.

Практическое занятие: просмотр и разбор экзерсиса в видеоклассе (средние и старшие годы хореографического обучения).

Выбор метрического размера. Подбор музыки. Импровизационное сопровождение: гармоническое оформление периода, виды фактур, отображение ритма хореографической комбинации в ритме мелодии.

Тема 11. Практические занятия. Музыкальное сопровождение экзерсиса у балетного станка в средних и старших классах.

Подбор музыки. Импровизационное сопровождение: взаимосвязь музыкальных ритмоартикуляционных формул и элементов комбинации, виды и разнообразие фактур.

Тема 12. Практические занятия. Музыкальное сопровождение экзерсиса на середине.

Ритмическое уподобление и избирательное отображение хореографического материала. Особенности аккомпанемента элементам вращения: синхронизация толчковых движений и сильной доли музыкального метра.

Практическое занятие: просмотр и разбор экзерсиса на середине (начальные и средние годы хореографического обучения, женский класс).

Тема 13. Практические занятия. Большое Adagio в балетном классе.

Практическое занятие: просмотр и разбор экзерсиса на середине (начальные и средние годы хореографического обучения, мужской класс).

Свободная форма взаимодействия музыки и танца — Adagio. Принципы построения хореографической формы Большого Adagio и особенности взаимодействия динамических и кульминационных моментов хореографического и музыкального времени.

Практическое занятие: просмотр и разбор экзерсиса на середине (средние и старшие годы хореографического обучения).

Тема 14. Принципы музыкального аккомпанемента движениям группы Allegro (прыжки). Основные задачи концертмейстера: выбор метра, создание выразительных эффектов полетности, воздушности, трамплина. Музыкальные характеристики групп маленьких, средних, больших прыжков. *Пратическое занятие: просмотр и разбор Allegro в видеоклассе (начальные и средние годы хореографического обучения).*

Способы исполнения прыжков по отношению к сильной доле музыкального метра: «затактовая» группа (прыжки с двух ног) и «группа сильной доли» (прыжки с одной ноги, то есть с подхода). Виды подходов к прыжкам, их долгота как критерий при выборе трех- или двудольного размера музыкального аккомпанемента (долгота затактового пространства). Выразительные возможности гемиолы при отображении широты дыхания в больших прыжках, легкости, парения, задержки в воздухе. Отображение энергичности взлета и легкости приземлений: внимание к тяжелым и легким тактам.

Пратическое занятие: просмотр и разбор Allegro в видеоклассе (средние и старшие годы хореографического обучения).

Тема 15. Практические занятия. Подбор музыки для аккомпанемента прыжкам. Материал балетных вариаций и программа изучения прыжков в старших классах..

Тема 16. Принципы музыкального аккомпанемента танцевальным движениям на пуантах (пальцах).

Жанровые и метрические характеристики используемой музыки. Ритмические принципы исполнения движений на пальцах: «затактовая» группа и группа «сильной доли». Особенности музыкального сопровождения вращению на пальцах: туры с 4 и 5 позиций, туры piqié и degagée, fouetté, итальянские fouetté, туры в большие позы. Принципы аккомпанемента плавным движениям на пальцах.

Пратическое занятие: просмотр и разбор занятий на пуантах в видеоклассе (средние и старшие годы хореографического обучения).

Тема 17. Практические занятия. Подбор музыки для аккомпанемента танцевальным движениям на пуантах.

Материал балетных вариаций и программа изучения движений на пуантах в старших классах.

Тема 18. Принципы работы с клавирами балетов для аккомпанемента в балетном классе: творческое и бережное отношение к музыкальному материалу. Редакторская работа с рукописным материалом балетных произведений: обогащение фактуры в примитивных клавирных версиях. Проблема преодоления технических сложностей, встречающихся в клавирах, принципы переработки фактуры. Работа над штрихами. Отображение тембров оркестра. Проблемы читки с листа. Проблема «верного темпа» в музыкально-хореографическом ансамбле: изменения эстетических критериев в современной интерпретации классического достояния, технология исполнения движений. Исполнительские традиции интерпретации балетных произведений.

Задания для самостоятельной работы: посещение уроков классического танца, подбор репертуарных произведений для аккомпанемента в классе, сочинение примеров аккомпанемента экзерсису.

Раздел 2. Музыкальное сопровождение уроков дуэтно-классического, характерного, исторического танца, актерского мастерства.

Тема 1. Строение и специфика урока дуэтного танца.

Специфика дуэтного Adagio, дуэтного вращения, Allegro в дуэте: свобода метроритмических взаимодействий. Особенности музыкального материала, применяемого в качестве аккомпанемента в классе: импровизация и подбор музыки.

Пратическое занятие: просмотр и разбор урока дуэтного танца в видеоклассе.

Тема 2. Практические занятия. Особенности составления музыкальной композиции для показа урока дуэтного танца.

Тональный план, метроритмическое разнообразие, виды фактур. Вступления и заключения для выходов групп танцовщиков.

Тема 3. Строение и специфика урока характерного танца.

Основные жанры русского танца: плясовая, русский лирический танец. Венгерский танец: венгерское Adagio и Allegro. Испанские танцы: болеро, хота, сегидилья, малегенья, севильяна, сапатеадо. Итальянский сценический танец: тарантелла и сицилиана. Восточный сценический танец: восток в музыке русских композиторов. Музыкальное сопровождение украинского, белорусского, молдавского, грузинского, татарского танца: подбор музыки.

Обзор хрестоматий по народно-сценическому танцу. Характерные танцы в балетах классического наследия. Танцевальные дивертисменты в операх русских композиторов. Пратическое занятие: просмотр и разбор урока характерного танца в видеоклассе.

Тема 4. Практические занятия. Особенности составления музыкальной композиции для показа урока характерного танца: экзерсис у станка и этюды на середине зала.

Тема 5. Строение и специфика урока исторического танца на ранних годах обучения.

Бытовые и бальные танцы 19-начала 20 века: вальс, полька, полонез, шакон, кадриль, па-де-грас, па-де-патинер, вальс-гавот и т.д.

Обзор хрестоматий по историко-бытовому танцу.

Тема 6. Строение и специфика урока исторического танца на поздних этапах обучения хореографии.

Бытовые и бальные танцы 16-18 веков: павана, сарабанда, контрданс, жига, аллеманда, куранта, менуэт, романеска, гавот. Хореографическая стилизация и балетный репертуар.

Пратическое занятие: просмотр и разбор урока исторического танца в видеоклассе

Tema 7. Музыкальное сопровождение уроков актерского мастерства в хореографических учебных заведениях.

Специфика учебных заданий на уроках актерского мастерства: связь музыкальной интонации и жеста, музыкального кинетического знака и пластического образа. Обзор музыкальных хрестоматий, драматических балетных сцен.

Пратическое занятие: просмотр и разбор урока актерского мастерства в видеоклассе

Тема 8. Практические занятия. Подбор музыкального материала для учебных этюдов по актерскому мастерству.

Этюды на жесты, образные состояния, действия и пантомимы. Взаимодействие музыкальной и хореографической импровизации.

Примерный перечень вопросов к экзаменам.

Раздел 1.

- 1. Историческая обусловленность взаимосвязи музыкального и танцевального искусства. Бытование танцевальной музыки в эпоху средневековья и Возрождения.
- 2. Взаимосвязь танцевальных па бытовых и бальных танцев 17-19 веков и их музыкальных ритмоформул. Танцевальная сюита 17-18 веков.
- 3. Временные соотношения условной хореографической «четверти», музыкальных долей и тактов на уроке классического танца.
- 4. Иерархическая система музыкальной метрической пульсации и ее связь с хореографическими структурами.
- 5. Музыкальный и хореографический темп.
- 6. Понятие антиципации. Психологический механизм работы музыкального мышления в процессе импровизации.
- 7. Общие методические принципы обучения импровизации.
- 8. Импровизация для урока танца.
- 9. Кинетические изобразительные возможности выразительных средств музыки.
- 10. Музыкальная артикуляция и характер танцевального движения.
- 11. Принципы подбора музыки для аккомпанемента танцу.

- 12. Принципы работы по составлению музыкальной композиции для показа на экзамене, класс-концерте.
- 13. Принципы работы с клавирами балетов для аккомпанемента в балетном классе.

Раздел 2.

- 1. Строение и специфика урока дуэтного танца.
- 2. Особенности составления музыкальной композиции для показа урока дуэтного танца.
- 3. Строение и специфика урока характерного танца.
- 4. Особенности составления музыкальной композиции для показа урока характерного танца.
- 5. Строение и специфика урока исторического танца на ранних годах обучения.
- 6. Специфика урока исторического танца на поздних этапах обучения хореографии.
- 7. Музыкальное сопровождение уроков актерского мастерства

Практические задания для экзамена. Исполнение на фортепиано:

Музыкальное сопровождение экзерсиса: plié, battement tendu, battement jeté, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappé, rond de jambe en l'air, petit battement, grand battement jeté.

Музыкальное сопровождение экзерсиса в старших классах.

Музыкальное сопровождение экзерсиса на середине зала.

Музыкальное сопровождение прыжков на ранних годах обучения хореографии.

Музыкальное сопровождение прыжков в средних и старших классах.

Музыкальное сопровождение движений на пуантах на ранних годах обучения хореографии.

Музыкальное сопровождение движений на пуантах в средних и старших классах...

Раздел 2.

Исполнение на фортепиано репертуарных произведений для сопровождения уроков дуэтно-классического, исторического, характерного танца, актерского мастерства. Исполнение музыкальной импровизации «на пластический образ».

IV Форма итогового контроля. Изучение каждого раздела курса завершается экзаменом (5 и 6 семестры). Экзамены состоят из двух частей: развернутого ответа на вопрос по пройденному теоретическому материалу и демонстрации приобретенных исполнительских навыков, владения репертуаром.

V Учебно-методическое обеспечение курса

1. Рекомендуемая литература.

- 1. Асафьев Б.В. Путеводитель по концертам: Словарь наиболее необходимых терминов и понятий. М.:Музыка, 1978. 200 с.
- 2. Базарова Н. П. Классический танец: Методика обучения в четвертом и пятом классах. Л.: Искусство, 1975. 182 с.: ил.
- 3. Баранова Т. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. Вып. 4. Сб. ст. /Сост. Ю.Розанова и Р.Косачева. М.Москва, 1982. с. 8 35.
- 4. Безуглая Г.А. Особенности импровизационного фортепианного сопровождения урока классического танца/ Автореферат. СПб 1999. -20с.
- 5. Безуглая Г.А. Основы метроритмических взаимосвязей учебных хореографических комбинаций и их музыкального сопровождения. // Вестник АРБ им. А.Я. Вагановой. СПб., 1998. Вып.б. с.34-43.
- 6. Безуглая Г.А. Концертмейстер балета: Репертуар балетного театра (Концертмейстерский класс). Музыкальное сопровождение урока классического и дуэтно-классического танца. Программы учебных курсов для студентов педагогического факультета. Специальность 05.09.01 фортепиано (концертмейстер балета) / АРБ им. А.Я.Вагановой. СПб.: б.и., 1999. 38 с.
- 7. Безуглая Г. А. Координация музыкального и хореографического материала в процессе осуществления музыкального сопровождения урока классического танца // Вестник. АРБ им. А.Я.Вагановой. СПб., 1999. Вып.7. (0,5 п.л., в печати).
- 8. Блок Л. Классический танец. История и современность. Вступ. ст. В.А.Гаевского.-М: Искусство, 1987 – 556с.:ил.
- 9. Браудо И.А. Артикуляция: (О произношении мелодии). Л.:Музыка, 1973. -198 с.
- 10. Ваганова А.Я. Основы классического танца. 5-е изд. Л.: Искусство, 1980. 191 с.: ил., нот. ил.
- 11. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. –М:Искусство, 1989. 160 с., илл.
- 12. Друскин М.С. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XУ1 XУШ веков. Л.: Музгиз, 1960. 284 с., 16 л. ил.: нот. ил.
- 13. Друскин М.С. Очерки по истории танцевальной музыки. Л.: Ленингр. филармония, 1936. 204 с, ил., нот.
- 14. Жак-Далькроз Э. Ритм: Его воспитательное значение для жизни и для искусства: 6 лекций. 2-е изд. М.: Журн. "Театр и искусство", 1922. 120 с.
- 15. Ивановский Н.П. Бальный танец 16-19 в.в. Л.-М.: Искусство, 1948. 215 с.
- 16. Импровизация и обучение игре на фортепиано: Метод. рекомендации / Сост. Г.П.Каганович. Минск: Б.и., 1977. 28 с.
- 17. Костровицкая В.С, Писарев А.А. Школа классического танца. 2-е изд., доп. Л.: Искусство, 1976. 271 с., 8 л. ил.
- 18. Красовская В.М. История русского балета. Л.: Искусство, 1978. 231 с., 20 л. ил.
- 19. Кремлёв Ю.А. Выразительность и изобразительность музыки. М.: Музгиз, 1962. 52 с.
- 20. Крючков Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л.:Музгиз, 1961.-72с.:нот.ил.

- 21. Ладыгин Л.А. О музыкальном содержании учебных форм танца: Метод. пособие / Московская государственная консерватория. М., 1993. 144 с.
- 22. Люблинский А.А. Теория и практика аккомпанемента: Метод. основы. Л.: Музыка, 1972. 80 с.: нот. ил.
- 23. Мазель Л.А., Цуккерман В.Я.. Анализ музыкальных произведений. Элементы музыки и методика анализа малых форм. М: Музыка, 1967.- 752с.
- 24. Мазель Л.А. Вопросы анализа музыки: Опыт сближения теоретического музыкознания и эстетики. М.: Сов. композитор, 1978. 352 с.
- 25. Мальцев С.М. О психологии музыкальной импровизации. М.: Музыка, 1991.- 88с.
- 26. Мальцев С. Семантика музыки (семиотический взгляд). Исследования. Публицистика: К XX-летию кафедры музыкальной критики. Сб. Научных статей. СПб, 1997. -c.161-218.
- 27. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М: Музыка, 1976.- 254с.
- 28. Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. М: Музыка, 1972. 358c.
- 29. Савшинский С.И. Пианист и его работа. Л: Сов. композитор, 1961. 271с..
- 30. Сапонов М. А. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения.- М:Музыка, 1982.-77с.
- 31. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. Л: Искусство, 1985.-146с.
- 32. Тарасов Н.И. Классический танец. 2-е изд. М: Искусство, 1981.- 479с.
- 33. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.- Л: Диалоги, 1947.-335с.
- 34. Харлап М.Г. Тактовая система музыкальной ритмики // Проблемы музыкального ритма: сб.ст. М: Музыка, 1978. с. 25-37.
- 35. Харлап М.Г. Метр. // Музыкальный энциклопедический словарь. –М: Музыка, 1991. с.-341-342.
- 36. Холопова В.Н. Музыкальный ритм: Очерк.- М: Музыка. 1980.-72с.
- 37. Шатковский Г.И. На пути к импровизации. // Проблемы развития системы
- 38. музыкального образования: сб.ст. под ред Ю.Н.Рагса, Т.Ю.Масловской. М:ГМЛИ, 1987.вып. 87. –с. 51-78.
- 39. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах:
- 40. Советы аккомпаниатора.- М: Музыка, 1987.- 58с.
- 41. Шендерович Е.М. В концертмейстерском классе: Размышления педагога. М: Музыка, 1996.-206с.
- 42. Яворский Б.Л. Сюиты Баха для клавира. / под ред. С.Протопопова. –М.-Л: Музгиз, 1947.-55c.
- 43. Ярмолович Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца / Под ред. В.И.Богданова-Березовского. 2-е изд. Л.: Музыка, 1968. 144 с.: ил., нот. ил.
- 44. Sawyer E. Dance with the Music: The World of the Ballet Musician. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.-384p..
- 45. Ferand E. Th. Die Improvisation in der Musik. Eine entwicklungsgeschichtliche und psychologiche Untersuchung.-Zurich:Rhein-Verl., 1938.-XVI,464s.

Хрестоматии и сборники для музыкального сопровождения уроков танца.

- 1. Муз. хрестоматия для уроков классического танца. Вып. 1; сост. В. Малашева, К. Потапов, И. Климкович, Н. Ерошенко. М: Музыка. 1967.
- 2. Академия танца. Историко-бытовой танец. Репертуар концертмейстера. С.Пб: Композитор, 2002.
- 3. Академия танца. Классический танец. Репертуар концертмейстера. С.Пб: Композитор, 2002.

- 4. Академия танца. Народно-характерный танец. Репертуар концертмейстера. С.Пб: Композитор, 2002.
- 5. В музыкальных ритмах. Сост. В. Клин, Киев: Музична Украина, 1987.
- 6. Донченко Р. Музыка на уроках классического танца. С.Пб: Союз художников, 2001.
- 7. Донченко Р. Народно-сценический танец. Концертный репертуар преподавателяхореографа. СПб: Союз художников, 2002.
- 8. Классическая танцевальная музыка. Сост. Л. Атовмьян, М: Музгиз, 1952.
- 9. Македонская И., Петрова Е. Учебно-методическое пособие по актерскому мастерству. Для 1-3 курсов хореографических училищ. М: Московская госуд. Академия хореографии, 1998.
- 10. Методическое пособие по ритмике. Вып. 1, сост. Е. Конорова, М: Музыка, 1972.
- 11. Муз. хрестоматия для уроков классического танца. Вып. 2; сост. В. Малашева, И. Климкович. М: Музыка. 1969.
- 12. Музыка для занятий танцевального кружка. Сост. И. Мирова, М: Музгиз, 1958.
- 13. Музыка для уроков классического танца. сост. Н. Ворновицкая. М: Советский композитор, 1989.
- 14. Музыка к танцевальным упражнениям. Сост. О. Островская, М: Музыка, 1967.
- 15. Музыкальная хрестоматия для уроков историко-бытового танца. Сост. Э.Крупкина, И. Воронина. М: Музыка, 1971.
- 16. Музыкальная хрестоматия современного бального танца. Сост. Л. Ладыгин, Л. Школьников. М: Советский композитор, 1979.
- 17. Ритмика. Сост. В. Яновская, М: москва, 1979.
- 18. Ритмика. Танцевальное движение. Сост. С. Руднева, З. Фиш, М: Просвещение, 1972.
- 19. Русский императорский балет. Музыка из классических балетов. С.Пб: Северный олень, 1994.
- 20. Танцевальная музыка из классических балетов. Вып. 1, сост. Л. Лыскина, И. Кацельник, М: Музыка, 1964.
- 21. Танцевальная музыка из классических балетов. Вып. 2, сост. Л. Лыскина, И. Кацельник, М: Музыка, 1966.
- 22. Танцевальная музыка из классических балетов. Вып. 3, сост. Л. Лыскина, И. Кацельник, М: Музыка, 1969.
- 23. Фрагменты из популярных балетов русских и зарубежных композиторов, М: Музыка, 1988.
- 24. Хрестоматия народно-сценического танца. Вып. 1, Сост. Л. Ульянова, Л. Сальникова, М: Музыка, 1976.
- 25. Хрестоматия народно-сценического танца. Вып. 2, Сост. Л. Ульянова, Л. Сальникова, М: Музыка, 1977.
- 26. Хрестоматия русского народного танца. сост. Л. Кальвэ, М: Музыка, 1977.
- 27. Яновская В. Музыкальные этюды по курсу «Актерское мастерство», М: Музыка, 1970.
- 28. Ярмолович Л. Классический танец. 1и 2 год обучения, Л: Музыка, 1986.

2. Дополнительная рекомендуемая литература

- 1. Башич Э. Импрвизация как способность творческого выражения // Муз. воспитание в странах социализма. Сб. ст. сост. А.Л.Островский М: Музыка, Ленинградское отд., 1975. 247 с.
- 2. Бриль И.М. Основы джазовой импровизации на фортепиано: Учеб.-метод. пособ. для муз. училищ (эстрадный профиль). М.: б.и., 1976. -75с: с нот.
- 3. Бриль И.М. Практический курс джазовой импровизации. М: Музыка, 1979. 82с.
- 4. Буасье А. Уроки Листа. Л: Музыка, 1964. 67 с.: нот. ил.

- 5. Бузони Ф.О. О пианистическом мастерстве: Избранные высказывания // Исполнительское искусство зарубежных стран. М, 1962. Вып.1.
- 6. Бюхер К. Работа и ритм / Пер. с нем. С.С.Заяицкого. М.: Новая Москва, 1923. 326 с.: нот. ил.
- 7. Захаров Р.В. Искусство балетмейстера. М.: Искусство, 1954. 431 с.: нот. ил.
- 8. Ивановский В.Г. Теория пианизма. : Киев, 1927.
- 9. Козырев Ю.П. Импровизация путь к музыке для всех. В кн. Муз. воспитание в СССР, вып. 2. М:Музыка, 1985, с. 252-271.
- 10. Козырев Ю.П. Функциональная гармония: Теория, метод. указания: Учебно-метод. разработка по основам музыкальной импровизации для преподавателей / Всесоюзн. метод. каб. по учеб. заведениям искусств и культуры МК СССР. М., 1987. Вып.1, ч.1. 112 с.
- 11. Краткий психологический словарь. / Ред.-сост. Л.А.Карпенко; под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. 2 изд., расш., испр. и доп. Ростов/Д: изд-во «Феникс», 1998. -512 с.
- 12. Куперен Ф. Искусство игры на клавесине. М.: Музыка, 1973. 152 с., 4 л.ил.: нот.
- 13. Кусков И.К. Танцовальный учитель, заключающий в себе правила и основания сего искусства к пользе обоего пола, со многими гравированными фигурами и частию музыки. СПб.: При Имп. шляхетн. кад. корпусе, 1794. [8], 44, [1] с., 7 л. ил.
- 14. Ломов Б.Ф., Сурков Е.М. Антиципация в структуре деятельности. М.: Наука, 1980. 279 c
- 15. Лопухов Ф.В. Хореографические откровенности. М.: Искусство, 1972. 215 с., 5 л. ил.
- 16. Мальцев С.М. О субсенсорном и сенсомоторном уровнях антиципации в музыкальной импровизации // Вопросы психологии. М, 1988, №3.
- 17. Мальцев С.М. Музыкальная импровизация как вид творческой деятельности: Теория, психология, методика обучения: докт. дисс. Рукопись. 1993.
- 18. Мальцев С.М. Раннее обучение гармонии путь к детскому творчеству // Музыкальное воспитание в СССР. Вып 2, М: Советский композитор, 1985.
- 19. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. М.: Музыка, 1966. 220 с.
- 20. Медушевский В.В. Как устроены художественные средства музыки? // Эстетические очерки.- М: Музыка, вып. 4, 1977.c79-114.
- 21. Медушевский В.В. Интонационная природа музыки. М: Музыка 1999.211с.
- 22. Назайкинский Е.В. Логика музыкальной композиции. М: Музыка, 1982. –319с.
- 23. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. М: Музыка, 1980.- 254с.
- 24. Рунин Б.М. О психологии импровизации. // Психология процессов художественного творчества: сб. статей. М: Наука, 1980.
- 25. Ручьевская Е.А. Функции музыкальной темы. Л:Музыка, 1977.- 160с.
- 26. Таузиг К. Ежедневные упражнения для фортепиано. -М: Музыка, 1962.-88с.
- 27. Тюлин Ю. Учение о гармонии.-3-е изд. -М: Музыка, 1966.-273с.
- 28. Файер Ю.Ф. О себе, о музыке, о балете. М: сов. композитор, 1974.- 573с.
- 29. Федотов В.А. Гармония муз и некоторые проблемы балетного театра // Музыка и хореография современного балета.-М.-Л: Музыка, 1978, вып. 3, с.34-46.
- 30. Фокин М.М. Против течения: Воспоминания балетмейстера. М: Искусство, 1981.-510с.
- 31. Филипп Г. Импровизация как составная часть фортепианного обучения. // Ребенок за роялем: сб,.ст. М: Музыка, 1981.-с.35-42.
- 32. Чайковский П.И. О композиторском мастерстве: Избранные отрывки из писем и статей. М: Музгиз, 1952.-156с.
- 33. Черни К. Систематическое руководство по импровизации на фортепиано.// Алексеев Д.Д. Из истории фортепианной педагогики: Хрестоматия. Киев.1974, с.82-89.
- 34. Чугунов Ю. Н. Гармония в джазе. М: Музыка, 1980.-176с.

- 35. Чугунов Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза: Учеб. Пособ.- М:МГИК, 1997. -73с
- 36. Шторк К. Система Далькроза./ пер. с нем. Р.Варшавской, Н.Левицкой. –Л.- М: Петроград, 1924.-137с.
- 37. Шиллингер И.М. От импровизации к прикладной композиции.// Музыкальное образование. 1926. № 5, 6.-с. 18-20.
- 38. Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа. / сб.ст. Сост. Л.А.Баренбойм. М: Музыка, 1978. –243 с.
- 39. Arbeau T. Orhesographie Paris 1888.
- 40. Bach C.Ph.E.Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen 1753-1762. Faksimile-Nachdruck. Lpz. 1957. 509s.
- 41. Halm A. Klavierubung. Ein Lehrgang des Klavierspiels nach neuen Grundsatzen, zugleich erste Einfuhrung in die Musik.-. Kassel: Barenreiter Verl., 1928.-Bd 1.-[4], 75s.
- 42. Jaques-Dalcroze.E., l' homme, le compositeur, le createur de la rythmique,- Neuchatel, 1965.-595p.
- 43. Lishka G.R. A Handbook for the Ballet Accompanist. -Bloomington;London:Indiana. Univ. Press. 1979.-136p.
- 44. Teck K. Movement to Music. Musicians in the Dance Studio.-N.Y.:,London: Greenwood Press, 1990.-X,248p.
- 45. Teck K Music for the Dance. Reflection on a Collaboration Art. -N.Y.:,London: Greenwood Press, 1989-1vol.. 230 p.