

Роль профессора А. Я. Вагановой и ее учебника
«ОСНОВЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА»
в развитии и становлении мировой школы классического танца.

План

1. Создание теории классического танца.
2. Сочетание теории и практики.
3. Систематизация движений классического танца.
4. Создание учебника «Основы классического танца».
5. Педагогические приемы А.Я.Вагановой.

Лекционные занятия

Роль профессора А.Я.Вагановой и ее учебника «Основы классического танца» в развитии и становлении мировой школы классического танца.

Книга А.Я.Вагановой «Основы классического танца» была издана в 1934 году. Это выдающийся вклад в теорию и практику балетного искусства. На русской сцене работали многие выдающиеся танцоры мира и иностранные педагоги. Прививаемые ими навыки творчески усваивались исполнителями и значительно изменялись в сценической практике. А.Я.Вагановой была проделана грандиозная работа по систематизации движений классического танца. Она – профессор хореографии и народная артистка РСФСР, педагог Ленинградского государственного хореографического училища – ныне носящего ее имя. Эту книгу знает, ценит, учится по ней весь мир.

В творческой жизни А.Я.Вагановой (1879 – 1951) различаются 2 периода

Первый период – это работа в театре, о которой она вспоминает с горечью.

Второй период – послереволюционный – педагогический принес ей мировую славу.

Блестящая танцовщица Мариинского театра, прославившаяся как «царица вариаций», где главные партии танцевали такие балерины, как Павлова и Коровина, Преображенская и Ксешинская, Ваганова лишь за год своего бенефиса получила звание балерины. В 1916 году она навсегда покинула сцену и занялась педагогической деятельностью. Она училась у старших педагогов, но главным было поиски собственного подхода к танцу.

Первые выводы она сделала из сравнения двух систем преподавания танца на русской сцене в конце XIXв. Французской и итальянской школ.

Представителями французской школы танца были известные педагоги танца Легат и Гердт. Урок французской школы вырабатывал мягкую и грациозную пластику. Ваганова недовольна слащавостью, вялостью поз в руках с провисшими локтями. От этой манеры преподавания резко отличалась итальянская школа. Известным педагогом этой школы был Энрико Чекетти. Его ученицы Ленъяни, Карлотта Брионца первые показали 32 фуэте, чем поразили русских мастеров и исполнителей. Но у итальянцев не хватало выразительности и мягкости.

В основе теории классического танца по методу А. Я. Вагановой была обязательна подготовка к каждому уроку, составление плана урока на каждый день недели. Она многое взяла от итальянского преподавателя Чекетти. Ученицы Чекетти сглаживали резкость его манеры и итальянский рисунок рас. Анна Павлова, Тамара Карсавина обладали национальной манерой исполнения поэтической одухотворенностью. Педагогический метод Вагановой складывался в 20-е годы... К этому времени она выпустила класс. Славу ей принесла Марина Семенова, которая воплотила педагогические приемы на дороге Вагановой: ее виртуозность, выразительность рук поразили зрителей. На следующий год она выпустила танцовщиц Иордан, Т. Уланову, Т. Вечеслову и др., которые прославили советский балет.

В систему классического танца вошли такие понятия: постановка корпуса, правильная постановка рук, выворотность, большой шаг, крепость ног и пальцев ног. При исполнении пируэта руки активно помогают, при исполнении прыжков. В начальных классах Ваганова просит делать комбинации в чистом виде. Только в старших классах можно придумать различные комбинации.

Ваганова не останавливается на достигнутом. Она усложняет уроки и придумывает новые современные па. «Ведь кругом жизнь, все растет, все движется вперед» - этот важный завет Ваганова оставила своим продолжателям. Среди них книга учениц Вагановой «Азбука классического танца» Н. Базаровой и В. Мец; Кастровицкая «Школа классического танца» и «100 уроков классического танца».

Развитие музыкальности на уроке классического танца. Понятие ритм, метр, темп, музыкальная динамика.

Педагог Искандарова Р.Р.

2 курс педагоги – хореографы.

Тема № 7

Развитие музыкальности на уроке классического танца.

На уроке классического тренажа с самых первых шагов обучения дети впервые знакомятся с музыкой в ее связи с движением. Поэтому дать учащимся правильные представления о принципах и закономерностях этой связи крайне важно. В процессе урока тренажа оформляемого музыкой должно быть соблюдено то же единство движения и музыки, в тесном согласовании с этими движениями должна компоноваться музыка.

Основной задачей музыкального оформления урока классического тренажа является развитие музыкальности учащегося, развитие в детях уже с первого года обучения музыкального вкуса, ритмичности, понимания неотделимости танца от музыки. Дети с самого начала должны понимать, что музыка является неотделимой частью урока. Музыкальные мелодии должны быть простыми, выразительными. Музыка, оформляющая движение не должна быть расплывчатой по форме.

В более старших классах усложняются комбинации движений, соответственно обогащается музыкальное оформление. Таким образом музыкальность учащихся постепенно развивается.

Ритмом в танце может быть названа последовательная смена более продолжительных и менее продолжительных во времени акцентируемых и неакцентируемых движений.

Б.А.Асафьев говорил: «Ритм – то, что дает движение в музыке». Ритм предполагает многообразие метрического рисунка. Разнообразие свойственно различным движениям при исполнении даже в одинаковом размере и темпе. Ритмический рисунок может меняться в зависимости от движений. Например: *Battement fondu* и *battement froppé*. Один *battement fondu* и четыре *battement froppé* в размере 4/4. В ритмическом рисунке движений, как и в музыке, встречаются паузы – остановки движений. Пример: *rond de jambe en l'air* музыкальный размер 2/4. 3 *rond jan en l'air*; 4-ый пауза, нога остается на месте открытой в сторону 45° и все повторяется.

Музыкальное оформление движений, исполняемых с обеих ног должно быть тождественным. В младшем классе каждое отдельное танцевальное движение изучается в медленном темпе, как бы расчленено. Начиная со второго и третьего года обучения, в урок вводятся несложные комбинации, состоящие из двух и более несложных движений. Музыкальный размер такта должен быть строго выдержан. Начало и конец отдельных движений, исполняемых на протяжении двух и более тактов, а также различных комбинаций движений должны совпадать с началом и концом музыкальной фразы.

Preparation – вступление, подготовительное движение исполняется на протяжении двух тактов в размере 2/4 и заключение также два такта, 2/4.

Plié – музыкальный характер - плавный, медленный, динамика данного движения должна найти свое отражение в динамических оттенках музыки (*crescendo*) 2/4 или 4/4 (редко 6/8).

Battement tondu – характер четкий, бодрый, исполняется в музыкальном размере 2/4, реже 4/4.

Характер *rond de jambe par terr* – плавный, связный, темп исполнения – умеренный, размер исполнения 2/4 и 4/4.

Battement frappe – характер движения – резкий, отрывистый, ударный, исполняется в размере 2/4.

Battement fondu – "тающий" батман (певуче), исполняется на 2/4 или 4/4. В первом классе - «раз и два» - сесть, «три и четыре» - вытянуться. Во втором и третьем классе – «раз и» - сесть, «два и» - вытянуться. В старших классах на «и» сесть, на «два» вытянуться.

Rond de jambe en l'air – плавный, четкий характер, музыкальный размер 2/4

Developpe – плавный, связный, медленный, размер 2/4, 4/4, высота 90%.

В музыке мы встречаемся со звуками долгими и короткими, чередование их одинаковых или разных по длительности образуют ритм.

Внутреннюю организацию ритма называют метром.

Первый уровень организации: деление времени на разные промежутки, счетные доли,

Второй уровень организации времени в музыке связан с подразделением долей на сильные и слабые. Сильная доля с последующими слабыми образует такт. Размер такта немаловажен для характера музыки. Двухдольными тактами пишут марши, польки, галопы, песни.

Трехдольный размер вызывает представление о музыке вальса.

Четырехдольный такт встречается в самой разной музыке. Размеры обозначаются двумя цифрами, верхняя означает – количество долей, нижняя – ритмическое значение доли – четверть, восьмая, Например: 2/4, 3/4, 3/8 и т.д.

Соотношение длительностей звуков образуют музыкальный ритм в его простейшем выражении – ритмическом рисунке – это третий уровень организации времени в музыке. Чередование кратких и более протяженных звуков придает музыке динамическую устремленность.

Литература:

1. Л.Ярмолевич. Элементы классического танца и их связь с музыкой.
2. Энциклопедический словарь юного музыканта.