

Методика обучения прикладной музыкальной теории в программе изучения европейских и латиноамериканских бальных танцев

Автор – Гусев Александр Юрьевич,
педагог дополнительного образования
бальных танцев
первой квалификационной категории

Введение

Человек с самого начала своего существования на Земле танцевал и продолжает танцевать до сих пор. У многих из нас возникает вопрос, почему так происходит? Ответ на этот вопрос скрывается в самих нас, а именно в нашем организме. Организм – живое тело, отличное от неживой материи. Весь наш организм хотим мы того или не хотим, реагирует на всё то, что мы слышим вокруг нас. Это и пение птиц, шелест травы, явления природы (дождь, гром, ветер, град...), шум города, гул машин, голоса людей, собственное дыхание и сердцебиение и, конечно же, музыка. Все эти факторы заставляют наш организм подчиняться определённым ритмам. У человека, слышащего различные звуки, напевы, мелодии, можно наблюдать неосознанные действия его тела: притопывание ногами, покачивание головой, движения плечами, бёдрами, похлопывания в ладони. Это – бессознательный танец, его «зародыш». Таким образом, можно судить о том, что каждый человек способен танцевать, пусть даже неуклюже, но реагируя на внешние и внутренние звуки. Звуки создают определённый ритм, ритм – основу музыкального произведения, музыкальное произведение «рождает» танец.

Музыка является первичным искусством по отношению к танцу. Поэтому танцоры и их тренеры, педагоги должны уделять должное внимание музыке для того, чтобы как можно точнее передавать своим танцем музыкальное произведение, танец – зримая музыка. Правильное понимание музыки ведёт к правильной танцевальной технике. Музыка диктует, каким должно быть движение, его характер, образ, смысл.

Сегодня многие начинающие педагоги и тренеры ошибочно считают, что танцор должен широко двигаться, держать осанку, позицию в паре, исполнять достаточно грамотно технические элементы танцев, при этом, не обращая особого внимания на музыку. А ведь музыкальность является основным критерием судейской оценки конкурсных исполнителей балльных танцев. Поэтому целесообразно прививать знания начинающим танцорам по музыкальной грамоте, начиная с «Н» - «Е» класса.

«Музыка создает то творческое настроение, ту эмоциональную атмосферу, которые необходимы для создания образа в танце. Только при органической взаимосвязи музыки и движений танец приобретает осмысленность и выразительность. Ограниченное единство музыки и движений необходимо и естественно. Движения должны раскрывать содержание музыки, соответствовать характеру, форме, динамике, темпу и ритму музыкального произведения.

Эту важную мысль подчеркивала известная русская балерина Г. Уланова: «Когда бы и в каком балете мне не приходилось танцевать, я всегда стремилась осознать движения, из которых состоит танец. В то же время движения побуждают к сознательному восприятию музыкального произведения. А музыка становится более понятной и легче усваивается, придавая движениям особую выразительность, четкость, ритмичность».

К. Станиславский подчеркивал, что «как в пении, так и в движении необходимо достичь полного соответствия с музыкой». Не зря об известной

русской балерине А. Павловой говорили, что ее движения – это «танцующая музыка»».

Цель

Создать авторскую методику обучения прикладной музыкальной теории в программе изучения европейских и латиноамериканских бальных танцев для детей «Н» - «Е» классов в возрасте 9-11 лет.

Задачи

1. Определить необходимый объем теоретических знаний по прикладной музыкальной грамоте.
2. Ознакомить учащихся со следующими понятиями музыкальной теории: музыкальный размер, ритм, акцент, темп, такт, характер музыки.
3. Создать комплекс практических упражнений, основанных на ранее полученных теоретических знаниях.
4. Провести контрольные задания, отображающие уровень усвоения пройденного материала.

Данная методическая работа предназначена для педагогов, тренеров, руководителей коллективов, студий, школ бальных танцев.

Терминология прикладной музыкальной теории

Перед обучением темы «Прикладная музыкальная теория» педагог должен определить необходимый объём теоритических понятий, с которыми он будет работать, и знакомить учащихся в процессе данной темы.

1. **Музыкальный размер** обозначает число долей определенной длительности, образующих такт. Музыкальный размер изображается в виде дроби, в знаменателе которой указывается длительность одной доли (единицы измерения), в числителе — число таких долей в такте. Музыкальные размеры бывают простые, сложные, смешанные, переменные.

Понятие музыкальный размер для танцора означает количество ударов в одном музыкальном такте. В бальных танцах, как правило, встречаются следующие музыкальные размеры: $2/4$, $3/4$ и $4/4$. Именно с этими размерами мы и будем знакомить наших учащихся в процессе их обучения.

2. **Ритм** — закономерное чередование и соотношение различных музыкальных длительностей и акцентов. В бальных танцах очень разнообразен ритм, во всех танцах он свой, даже если танцы имеют одинаковый музыкальный размер, то по ритму всегда можно определить танец. Кроме основного ритма в каждом танце существует множество интерпретаций, различных ритмических рисунков. Тело танцора способно создавать ритм различными способами, но в основном, это проявляется в движении нижней части тела.

Главным произошедшим изменением в современном танце является использование дробных ритмов, также как это произошло и в бальных танцах. Мода в хореографии постоянно изменяется, как и во всем остальном.

Использование дробных ритмов увеличило количество движений в пределах одного музыкального такта. Теперь, используя дробление ударов, танцоры могут объединять несколько тактов вместе, достигая этим эффектов скорости и продвижения. Много лет назад такая хореография была

непринята. Тем не менее, разумное применение движений с дробленным ритмом в сочетании с контрастирующими медленными движениями может выглядеть очень красиво и создать восхитительный эффект музыкальности.

3. **Акцент** – выделение громкостью (или другим образом) определенной ноты или доли в такте. Танцоры используют акценты для улучшения чувства музыки и её выразительности. Музыкальные акценты играют огромную роль в способности танцора создавать ритм. Внимательное прослушивание музыки и понимание музыкальных акцентов способствуют развитию хорошей музыкальности.

4. **Темп** – скорость музыкального произведения. Каждый танец европейской программы, так же как и латиноамериканской, имеет свой темп, что определяет скорость его исполнения. Темп не меняется в течение танца. Отсюда и термин «Строгий темп».

5. **Такт** – небольшой отрезок музыкального произведения, заключённый между двумя сильными долями. Начинаясь с сильной доли, такт заканчивается перед следующей сильной долей.

В танцевальной музыке, каждая пара тактов состоит из сильного и последующего слабого (мягкого) тактов. Это позволяет танцорам лучше понять «вопросы и ответы» в музыке, ее «свет и тень». Танцевальная музыка обычно пишется фразами из восьми тактов. Педагоги фразируют вариации, композиции для своих подопечных, чтобы хореография совпадала с музыкальными фразами – таким образом, улучшается музыкальность танца и его восприятие для зрителя.

Методика преподавания музыкальной теории

Педагог, приступая к объяснению прикладной музыкальной теории должен весь изучаемый материал давать на доступном понятном языке, избегая лишней информации, которая для танцоров, а тем более для детей младшего возраста будет избыточной и ненужной. Дети должны осознанно понимать предлагаемый им материал. При обучении данной темы можно применять различные методы: вербальный, игровой. На примере игрового метода (игрового рассказа) педагог сразу может ознакомить детей со всеми необходимыми музыкальными терминами в интересной и понятной форме. Ниже приводится игровой рассказ по определению музыкальной терминологии, который поможет детям осознанно воспринимать музыку.

Игровой рассказ по определению музыкальной терминологии

– Почему господин Дирижёр так странно машет руками? – спросила Катя свою подругу Тоню.

– Это он дирижирует, наводит музыкальный порядок. Я расскажу тебе, что происходит с длительностями, когда они попадают в такт. Г-н Дирижёр сказал тебе, что все они подчиняются музыкальному размеру. А для того чтобы определить музыкальный размер, нужно сначала узнать, сколько долей находится в такте. Ведь эти доли никак не обозначаются на нотном стане, но все музыканты и танцоры их обязательно чувствуют. Ты, наверное, замечала, как танцоры, чтобы не сбиться со счета, произносят: «раз-два», «раз-два-три» или «раз-два-три-четыре», причем всегда счёт «раз» выделяют сильнее, делая акцент. Это они доли считают.

Чтобы мелодия звучала правильно и гармонично нужно обязательно считать очень ровно «раз-два» и успеть «поместить» в каждую долю одну четверть, либо две восьмые или тянуть половинку до тех пор, пока не сосчитаешь «раз-два». Что помогает играть ритмично.

– А тогда, что мне делать, если я пою? Я же не могу петь и считать одновременно?

– Если ты поешь, ты можешь дирижировать, то есть, показывать руками доли такта.

– Прямо как наш г-н Дирижер! — воскликнула Катя.

– Чтобы научиться дирижировать как г-н Дирижер, нужно освоить несколько простых движений. Если ты захотела спеть мелодию в размере две четверти, а значит это две доли, тебе нужно их показать: рука сперва движется вниз – «раз», затем вверх – «два».

Если ты хочешь спеть мелодию в размере три четверти, то рукой нужно показать три доли – одну сильную и две слабые, «рисуеть» рукой воображаемый треугольник.

Размер четыре четверти: вниз – влево – вправо – вверх, из которых первая доля сильная, остальные три – слабые.

– А как определить музыкальный размер, если рядом нет нотной партитуры, только звучание мелодии.

– Для этого нужно услышать сильную долю в музыке, она самая выраженная в такте. Далее посчитать остальные доли. Например, так: ты сидишь за столом и на сильную долю «ударяешь» рукой по столу перед собой, остальные доли – слабые. Только никаких разных длительностей, иначе у тебя получится ритмический рисунок, нам нужны ровные удары.

Тут Катя и Тоня заметили, что рядом с ними оказался г-н Дирижёр.

– Девочки, а давайте я вам расскажу, что такое темп. Смотрите. Музыка может звучать быстро, медленно или спокойно (умеренно), примерно так же, как наша речь. Она такая разная. Запомните, скорость движения музыки называется темпом.

Тут в руках г-на Дирижёра оказался предмет странной формы.

– Это метроном, – важно произнес г-н Дирижёр. Стрелка метронома раскачиваясь, как маятник у часов, отсчитывает определенное количество

ударов в секунду. Стоит гирьку сдвинуть вниз – стрелка начнет раскачиваться и стучать быстрее, сдвинешь вверх – медленнее. Если композитор захочет, чтобы его произведение исполнили точно в заданном им темпе, то в нотах он не только укажет название темпа, но и напишет рядом длительность и цифру, к которой нужно подвинуть гирьку метронома. Например: = 60. Вот тогда будет точно известно, сколько длится эта четверть.

– Ну как девочки вам всё понятно? – спросил г-н Дирижёр.

– Да! – дружно воскликнули Катя и Тоня, – Надеемся, что нашим дорогим танцорам тоже стало всё понятно и наш рассказ поможет им в дальнейшем изучении музыкальной теории.

Методический комментарий к рассказу:

1. Педагогический рассказ с одновременным показом и объяснением.
2. Театральная сценка с заранее подготовленными детьми.

Все объясняемые и показываемые действия повторяются и проделываются учащимися по ходу всего рассказа.

Далее ознакомив учащихся с теоретическими понятиями можно применить полученные знания, непосредственно к музыкальному сопровождению изучаемого танца. Танцевальную музыку сначала следует прослушать, затем проанализировать.

Анализ музыкального произведения

1. Определить *музыкальный размер* танца.
2. Определить основной *ритм* (работаем только с основным ритмом и ритмом, который применяется в «Н» - «Е» классах). Выделить *акценты*.
3. Определить скорость звучания музыки – *темп*, количество *тактов*.
4. Рассказать о *характере музыки*.

Пример на танце Ча-ча-ча: включаем музыку танца, слушаем, определяем сильную долю (она акцентирование), далее считаем слабые доли до следующей сильной, получается 4 доли, значит музыкальный размер танца 4/4; четвёртая доля такта делится двумя равными ударами, что отражено ярко в музыке, соответственно ритм танца будет 1-2-3-4-и; первая доля такта самая сильная, значит это акцент, который также должен отражаться в исполнении танца; темп танца определяется количеством тактов в музыке за одну минуту, т.о., если засечь одну минуту и отсчитывать такты, то получится примерно 30-32 такта в минуту. Характер танца: движение - яркое, нахальное, страстное, четкое; настроение – игривое, веселое, живое, хулиганское; жизненность – лёгкий флирт, игра; цвет – мерцающий.

Далее выполняем практические упражнения для закрепления и усвоения пройденного материала.

Упражнения на развитие музыкальности танцоров

1. «Физическое восприятие ритма»

Педагог хлопками в ладони (притопыванием) задаёт определённый ритм танца ученикам, затем они подхватывают заданный ритм и далее продолжают самостоятельно без помощи педагога.

Пример:

- танец Самба: 1-а-2 (ритм «Основного движения», «Виска»), 1-и-а-2-и (ритм Основного движения с баунс-ритмом 1-и-2-и).

- танец Ча-ча-ча: 1-2-3-4-и (ритм «Основного движения», «Тайм-степа»).

- танец Джайв: 1-2-3-а-4-3-а-4 или БББаББаБ (ритм «Основного движения», «Смены мест справа налево»).

Также упражнение можно выполнять под музыкальное сопровождение танца и прохлопывать (протопывать) чётные и нечётные доли, полудоли, выделять звучней сильные доли.

2. «Счёт ритма»

Просчитываем ритм звучащей музыки, выделяя сильные доли, акценты в музыке.

Пример:

- танец Самба: 1-а-**2** (на счёт «2» акцент).
- танец Ча-ча-ча: **1**-2-3-4-и (на счёт «1» акцент).
- танец Джайв: 1-**2**-3-а-**4**-3-а-**4** (на счёт «2» и «4» акценты).

3. «Мелодия ритма»

Каждый ритм танца можно пропеть различными звуками, выделяя сильные доли ярче и громче. Целесообразно, чтобы каждый ребёнок это упражнение сделал самостоятельно, т.о. ритм танца он будем ощущать гораздо лучше, внутри себя.

Пример:

- танец Вальс – «**БУМ**-цык-цык» (1-2-3).
- танец Ча-ча-ча – «**ТАМ**-там-там-та-та» (1-2-3-4-и).

4. «Оркестр»

Создаём из учеников оркестр, для этого группу учащихся делим на две подгруппы. Каждая подгруппа выполняет определённые действия по заданию педагога.

Пример на танце Ча-ча-ча:

I-ая подгруппа считает только счёт «4-и-1»,

II-ая подгруппа считает только счёт «2-3».

Затем подгруппы меняются.

Также это упражнение можно прохлопывать или протопывать, что его разнообразит, и будет интересно выполнять ученикам. Лучше всего эти действия чередовать в различных вариациях:

I-ая подгруппа	II-ая подгруппа
хлопает	хлопает
топает	топает
считает	считает
хлопает	топает
топает	считает
считает	хлопает

По усмотрению педагога, если есть необходимость и позволяет количество учащихся, группу можно поделить на четыре и более подгрупп.

5. «Характер музыки»

Перед выполнением упражнения, педагог с детьми сначала обсуждает и анализирует, проводит образное сравнение музыкального сопровождения танца.

Далее задача учеников: передать характер музыки определённого танца произвольными движениями, импровизационно, обращая внимание на ритм, акценты и соблюдая темп звучащей мелодии музыкального сопровождения танца. В этом упражнении сначала могут быть задействованы только одни руки, при этом ноги и остальные части тела не двигаются, находятся в статичном положении. Затем тоже самое, но уже только ноги передают характер музыки. Далее корпус или плечи, бёдра, любая часть тела. В конце соединяем все части тела или чередуем по очереди его составляющие, самое главное следим за тем, как они двигаются в характере музыки, соблюдая все музыкальные требования.

В ходе учебно-тренировочного процесса все приведённые выше упражнения следует применять и проделывать во всех танцах по мере их изучения на занятиях, соблюдая темпо-ритм, выделяя акценты, попадая чётко в такт и выражая характер музыки. И помнить самое главное, что правильное понимание музыкального материала ведёт к правильной технике исполнения движения и танца в целом.

Контрольные задания по усвоению музыкальной теории

1. Что такое музыкальный размер? Как его определить?
2. Просчитать сильные и слабые доли, акценты.
3. Определить ритм, прохлопать его.
4. Что такое темп, такт?
5. Дать характеристику музыкальному сопровождению танца.

Педагог, тренер должен систематически делать контрольные задания по пройденному материалу для дальнейшего танцевального развития своих учеников и при необходимости делать замечания и исправлять ошибки детей.

План-схема преподавания прикладной музыкальной теории

При изучении каждого танца предлагается использование одной и той же методики по музыкальной теории.

Данная план-схема примерная и подразумевает, что в Образовательной программе заложены темы: «Элементы музыкальной грамоты» (на предлагаемую тему 2 часа) и «Конкурсные бальные танцы» (на один танец 8 часов).

№	№ урока	Вид занятия	Задача педагога	Задача учеников	Время	Примечание
Тема «Элементы музыкальной грамоты»						
1.	В соответствии с Образовательной программой	Вводим в мир музыкальной терминологии	Дать определения, объяснить, рассказать (лекция, игровой рассказ, использование спец. лит-ры)	Освоить, осмыслить, уметь разбираться в терминах	2 часа	Применить к любой музыки, не зависимо от танца
Тема «Конкурсные бальные танцы»						
2.	1. (2 часа)	а). Анализ музыкального сопровождения танца	Провести разбор музыки танца, определить с учениками музыкальный размер, ритм, темп, характер.	Выполнить задания педагога, уметь самостоятельно анализировать музыку	30 мин.	Применить к музыкальному сопровождению изучаемого танца
		б). Практические упражнения	Показ, объяснение	Выполнить задания педагога	15 мин.	
3.	2. (2 часа)	Практические упражнения	Показ, объяснение	Выполнить задания педагога	10 мин.	
4.	3. (2 часа)	Практические упражнения	Показ, объяснение	Выполнить задания педагога	5-7 мин.	
5.	4. (2 часа)	Контроль	Опрос учеников	Дать ответы, показать упр.	20 мин.	

Рекомендации по музыкально-ритмической характеристике бальных танцев

(европейская программа: Медленный вальс, Венский вальс, Квикстеп;
латиноамериканская программа: Самба, Ча-ча-ча, Джайв)

Европейская программа:

1. Медленный вальс

Музыкальный размер – 3/4,

Темп – 30 тактов в минуту,

Акцент – 1-я доля каждого такта,

Ритм: 123 (12и3)

Счёт в тактах и долях – **1-2-3, 2-2-3, 3-2-3 (первый-два-три, второй-два-три, третий-два-три и т.д.)**.

Характер:

- движение: свинговое (с замахом), мягкое, плавное, по кругу, маятниковое.
- настроение: чувственное, романтическое, грустное, лирическое.
- жизненность: знакомство, любовь, нежность, грусть.
- цвет: теплый, мягкий.

2. Венский вальс

Музыкальный размер – 3/4,

Темп – 60 тактов в минуту,

Акцент – 1-я доля каждого такта,

Ритм – 123.

Счёт в тактах и долях – **1-2-3, 2-2-3, 3-2-3 (первый-два-три, второй-два-три, третий-два-три и т.д.)**.

Характер:

- движение: свинговое (с замахом), летящее, плоское, мягкое, плавное, по кругу, маятниковое.

- настроение: прекрасное, радостное.
- жизненность: брызги шампанского, дружба.
- цвет: розовый.

3. Квикстен

Музыкальный размер – 4/4,

Темп – 50-52 такта в минуту,

Акцент – 1-я и 3-я доли каждого такта (3 доля слабей),

Ритм: МББМ (МББ, МББМММ). Медленный счёт (М) соответствует двум долям, быстрый (Б) – одной.

Счёт в тактах и долях – **1-2-3-4**, **2-2-3-4**, **3-2-3-4** (**первый**-два-три-четыре, **второй**-два-три-четыре, **третий**-два-три-четыре и т.д.).

Характер:

- движение: быстрое, легкое, воздушное, стремительное, скоростное.
- настроение: веселое, отличное, радостное, шутовское, остроумное.
- жизненность: праздник, удача, удовольствие.
- цвет: яркий.

Латиноамериканская программа:

1. Самба

Музыкальный размер – 2/4,

Темп – 52-54 такта в минуту,

Акцент – 2-я доля каждого такта,

Ритм: 1а2, при соединении к основному ритму баунс-ритм (1и2и) получается ритм 1иа2и, где счёт «а» - 1/4 доли; счёт «и» - 1/2 доли, целый счёт – одна доля.

Счёт в тактах и долях – **1-и-а-2-и**, **2-и-а-2-и**, **3-и-а-2-и** (**первый**-и-а-два-и, **второй**-и-а-два-и, **третий**-и-а-два-и).

Характер:

- движение: ритмичное, быстрое, подвижное, стелящееся.
- настроение: радостное, задорное, веселое.
- жизненность: карнавал.
- цвет: радуга.

2. Ча-ча-ча

Музыкальный размер – 4/4,

Темп – 30-32 такта в минуту,

Акцент – 1-я доля каждого такта,

Ритм – 1234и. Каждый счёт соответствует 1 доле, счёт «и» - 1/2 доле.

Счёт в тактах и долях – **1-2-3-4-и**, **2-2-3-4-и**, **3-2-3-4-и** (**первый**-два-три-четыре-и, **второй**-два-три-четыре-и, **третий**-два-три-четыре-и).

Характер:

- движение: яркое, нахальное, страстное, чёткое.
- настроение: игривое, веселое, живое, хулиганское.
- жизненность: легкий флирт, игра.
- цвет: мерцающий.

3. Джайв

Музыкальный размер – 4/4,

Темп – 42-44 такта в минуту,

Акцент – 2-я и 4-я доли каждого такта,

Ритм: БББаБ (или 123а4). Каждый быстрый счёт (Б) соответствует одной доле; две доли, соответственно медленному счёту (М).

Счёт в тактах и долях – **1-2-3-а-4**, **2-2-3-а-4**, **3-2-3-а-4**(**первый**-два-три-а-четыре, **второй**-два-три-а-четыре, **третий**-два-три-а-четыре).

Характер:

- движение: ритмичное, быстрое, присутствует свинговый характер, много бросков.

- настроение: задорное, шутовское, заигрывания.
- жизненность: веселье, праздник, активный отдых.
- цвет: яркий.

Заключение

В «Н» - «Е» классах, особенно, в младшем возрасте, танцоры ещё не в полной мере осознают и понимают значимость музыкальной теории, поэтому задачей тренеров и педагогов является то, что они должны постепенно и соразмерно внедрять музыкальную грамотность своим подопечным. Полученные знания по музыкальной теории, на которые исполнитель будет опираться в будущем, ведут к его дальнейшему танцевальному развитию.

Список используемой литературы

1. Кошелёв С.Н.
«Биомеханика спортивного танца», М. 2006
2. Владислав Пигулевский .
«Элементарная теория танца. Часть 1», раздел «Ударно-ритмическая теория».
3. Говард Г.
«Техника европейских танцев» М, «Артис», 2003
4. Алекс Мур. Пересмотренная техника европейских танцев. Санкт-Петербург, 1993 г. Перевод с английского и редакция Ю.ПИНА.
5. Уолтер Лэрд
«Техника латиноамериканских танцев» (часть I и часть II).
6. Сорокотягин Д.
«Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения». –Ростов н/д: Феникс, 2010.-221, с.: ил.

аудиовизуальные источники

1. <http://www.balletmusic.ru>
2. <http://www.bibliofond.ru>
3. <http://www.dic.academic.ru>
4. <http://www.muz-urok.ru>