

«Танцевальная музыка»

Сценарий концерта - беседы

Считается, что танцу столько же лет, сколько и всему человечеству, потому что люди издавна стремились выразить свои чувства, эмоции, настроение через движение. Характер и ритм этих движений всегда был связан с традициями разных народов, с их темпераментом, с образом жизни.

Так что же такое танец? *Танцем называют искусство выразительных движений в определённом ритме.*

О том, что люди стали танцевать очень давно говорят различные исторические находки. На них изображались танцующие люди, а рядом с ними человек с музыкальным инструментом в руках. И это не случайно. Танец и музыка неразлучные друзья. Музыка помогает объединиться в общем настроении, делает движения танцующих слаженными. И самое главное – она усиливает выразительность жестов танцующих.

Таким образом, мы можем дать *определение танцевальной музыке – это музыка, которая сопровождает танец.*

Французский балетмейстер 18 века Новер дал очень высокую оценку роли музыки в танце: «Музыка – душа танца. Танец является лишь эхом того, что говорит музыка».

В мире существовало и существует много разных танцев и столько же много музыки, написанной в ритмах этих танцев. Всё их многообразие исследователи объединяют в группы по разным признакам. Так, например, всю танцевальную музыку делят на прикладную и концертную. Музыка, под которую танцуют – прикладная, а концертная предназначена для слушания.

По способу возникновения танцевальную музыку делят на народную и профессиональную. Профессиональную музыку создают композиторы, имена которых нам известны. У народной музыки есть тоже свои создатели – талантливые музыканты из народа, но имена их затерялись в глубокой древности, а записывать музыку люди тогда ещё не умели. Они играли по памяти, порой вносили какие-то свои изменения. Получалось, что музыка становилась произведением коллективного творчества, творчеством народа.

У каждого народа есть танец, в котором выражены наиболее яркие черты национального характера.

- А какие вы знаете русские танцы? (Камаринская, трепак, барыня).

Музыка русской барыни заводная, развивается с ускорением. А строится обычно просто – из одной или двух мелодий, которые повторяются много раз с различными изменениями, т.е. варьируются.

Исполняется русская народная песня «Барыня»

В народной практике танец часто соединялся с песней, потому что изначально танцевальная музыка как и вся музыка вообще, была вокальная. Танцы исполнялись под песню. И эта традиция сохранилась у многих народов по сей день.

В каждом таком песне-танце своя красивая, запоминающаяся мелодия, особый ритм и темп движений. А национальный костюм дополняет его характер. Например, в русском хороводе плавные движения, сплетающие кружево танца, сочетаются с плавными линиями длинных девичьих сарафанов. Водили хороводы на вольном воздухе, за околицей, на зелёной луговине.

Исполняется хороводная «Как в лесу, лесу, лесочке»

Далее в нашем концерте прозвучит «Гуцульский танец» (гуцулы - это народность Украины). Музыка этого танца отличается от лирического русского хоровода. В ней ощущается ритмическая острота за счёт подчёркивания не сильной, а слабой доли. В музыке это называется синкопа, её хорошо слышно в среднем разделе танца.

«Гуцульский танец», который сейчас прозвучит – это не народная музыка, а профессиональная, потому что у неё есть автор - Юрий Милютин, который жил в 20 веке (1903 – 1968). Он, как и многие композиторы бережно относился к народному музыкальному наследию, изучал народную музыку, учился на её примере композиторскому мастерству и сам создавал музыку в стиле народной.

Исполняется «Гуцульский танец» Ю. Милютина

В разные эпохи были разные танцы. У одних жизнь была короткой, у других – долгой. Например, гавот – старинный французский танец – был очень популярен в 18 веке, но остался «непризнанным королём». Музыка гавота соответствовала характеру танца – это были небольшие лирические пьесы в спокойном темпе с чётким ритмом и изящным мелодическим рисунком, с грациозным и немного жеманным характером. В гавоте, который сейчас прозвучит, хорошо отражены эти особенности танца.

Исполняется «Гавот» Ж.Б. Люли

Как вы думаете, о каком танце идёт речь?

«Самый изящный и изысканный танец, лучший образец придворного балета, жемчужина бала, король бальных танцев, величайшее произведение искусства, когда-либо созданное в области танца».

Так говорили о менуэте, французском бальном танце 18 века. Движения танца сопровождались крохотными шажками – Па Меню, что значит маленький шаг. Отсюда и созвучное название - Менуэт. Движения этого танца были изысканными. Над их разработкой трудились члены Королевской Академии танца, он был так популярен, что его успех можно продемонстрировать словесной формулой «король танцев и танец королей».

Исполняется «Менуэт» И.С.Баха

А у какого бального танца оказалась самая длинная линия жизни? Вальс.

Вальс появился в самом начале 19 века и от своего предшественника «лендлера», австрийского танца, взял характерное сопровождение – бас на сильную долю и два аккорда на слабые, т.е. трёхдольный размер. Мелодии лендлеров были простодушными и не сложными. А вальсы стали настоящими лирическими миниатюрами с изысканными и красивыми мелодиями.

В 19 веке вся Европа кружилась в вихре вальса. Но много было сочинено вальсов концертных, предназначенных для слушания. Их писали Шопен и Глинка, Григ и Чайковский, но «королём» вальса по праву называют австрийского композитора Йоганна Штрауса – сына, который написал 168 вальсов. И именно в его творчестве вальс вырос в самостоятельный концертный жанр. Не потеряли интерес к вальсу и композиторы 20 века. Сейчас прозвучит вальс композитора Андрея Петрова из кинофильма «Берегись автомобиля». Музыка этого вальса легкая, нежная и немного ироничная.

Исполняется «Вальс» А. Петрова

В музыкальной культуре есть два понятия – «танцевальная музыка» и «танцевальность». Танцевальность – это когда в нетанцевальную музыку вносят элементы выразительности какого – либо танца, и тогда говорят: в этом произведении есть элементы танцевальности. Например, исключительной популярностью пользуется «Музыкальный момент» фа – минор австрийского композитора 19 века Франца Шуберта. Вслушиваясь в эту пьесу, мы узнаём польку, но не развесёлый чешский танец с характерной задорной припрыжкой, а лирическую пьесу грациозную, застенчивую, ласковую, иногда игривую с характерным ритмом польки. И у Шуберта это не полька, а скорее приятное воспоминание о ней.

Исполняется «Музыкальный момент» Ф. Шуберта

Танцевальная музыка – это музыка на все времена. Уходит мода на одни танцы – появляются другие, а значит и новая танцевальная музыка. Сейчас прозвучит пьеса современного композитора Михаэля Дворжака, которая написана в стиле танцевального жанра бразильской музыки – босса-нова, что в переводе буквально значит «новая вещь». Этому танцу примерно 100 лет, а возник он на основе двух популярных бразильских танцев – румбы и самбы.

Опираясь на ритм этих танцев босса-нова отличался лирическим, мягким, спокойным характером. Мелодии танцев были изысканными, «порхающими».

Исполняется «Босса-нова» М. Дворжака

Да, в одном концерте невозможно рассказать и показать всю красоту и разнообразие жанров танцевальной музыки, но надеюсь, что она нашла отклик в ваших сердцах и пробудила желание узнавать о ней больше.

В заключение я хочу привести слова русского композитора 20 века Д. Д. Шостаковича:

«Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся... Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать».

Составитель Казакова А.В.,

концертмейстер МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово