РУХИ КЛАСИЧНОГО ЕКЗЕРСИСУ ТА ЇХ МУЗИЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Урок класичного екзерсису складається з цілої низки різноманітних рухів ***(plie, battements tendus, ronds de]атbе раr terre, battements fondues, battements frappes,*** тощо), які розташовані в порядку поступово зростаючої трудності і які по­вторюються по декілька разів для кращого розвитку техніки виконання.

Урок підрозділяється на три частини:

1. **Екзерсис біля опори**, при якому учні виконують різні рухи, стоячи біля палки і тримаючись за неї однією рукою, або стоячи обличчям до палки і тримаючись за неї двома руками (на початку першого року навчання).

2. **Екзерсис на середині зали**, при якому виконуються ті ж самі та інші вправи .

3. **Аllegro** *—* стрибки, обертання.

Всі рухи на уроці виконуються по черзі з кожної ноги. Спочатку рух виконується потрібну кількість разів з правої ноги, а потім він так саме повторюється з лівої ноги. Музичне оформлення рухів, які виконуються по черзі з обох ніг, повинно бути тотожним.

В молодших класах кожний окремий танцювальний рух рекомендовано вивчати в повільному темпі і поступово, по етапам переходити до справжнього темпу виконання.

Кількість повторень окремих рухів і побудова комбінацій з різних рухів може бути на уроці вельми різноманітною. За аналогією з симетричною побудовою музичних фраз вона завжди має бути симетричною відносно кількості повторюваних рухів у кожному напрямку. Наприклад, даний рух виконується чотири рази у напрямку вперед, чотири рази в сторону, чотири рази назад і чотири рази в сторону. Музичний розмір такту повинен бути завжди строго виконаний.

Кількість повторень даного руху має відповідати кількості вимірюваних долей у такті, що відповідають тривалості даного руху. Наприклад, якщо якийсь рух виконується впродовж однієї чверті, то впродовж одного такту розміром 2/4 буде виконано два таких рухи ; якщо потрібно повторити даний рух чотири рази, то це повторення займе два такти. Якщо даний рух задається з повторенням по три рази, то при розмірі 2/4 на другій чверті другого такту повинна бути витримана пауза в русі.

У залежності від кількості повторень в даній комбінації рухів знаходиться об’єм композиції музичного оформлення і симетрія його побудови. Початок і закінчення окремих рухів, що виконуються впродовж двох або більше тактів, а також різних комбінацій рухів повинні співпадати з початком і закінченням музичної фрази.

Найбільш поширеним прийомом симетричної побудови уроку та його музичного оформлення є така побудова музичної і танцювальної фрази, при якої парні такти (другий, четвертий, восьмий) мають акцентне, опорне значення: закінчують фразу, речення, період.

Таким чином, початок танцювальної фрази – комбінації – або початок окремого повільного руху, що виконується впродовж декількох тактів, співпадає з непарними (першим, третім, п’ятим. сьомим) тактами музичного оформлення, а закінчення окремого руху або комбінації з декількох рухів – з парними тактами (другим, четвертим, восьмим). Краще закінчувати комбінації на четвертому, восьмому, шістнадцятому тактах, що є в музичному реченні моментами відносних (половинних), або повних кадансів.

У залежності від цього потрібно будувати композицію музичного оформлення. Початок і кінець окремих рухів, або комбінацій рухів повинні співпадати з по­чатком і кінцем музичної фрази.

Для музичного оформлення рекомендовано використовувати приклади квадратної побудови: музичні фрази, речення яких складаються з чо­тирьох, восьми, шістнадцяти, тридцяти двох тактів.

Кожний урок розпочинається і закінчується поклоном, для якого виконується музичне речення з восьми тактів і яке закінчується повним кадансом. Як правило, для поклону використовують заключне речення будь-якого вальсу.

Музичні приклади:

* О. Глазунов. Вальс
* Ф.Шопен. Вальс
* М.Раков. Вальс
* П. Чайковський. Вальс з балету "Спляча красуня"

Кожна танцювальна комбінація включає в себе: а) вступ - ***рrераrаtіоп* -** підготовчий рух, що передує всій комбінації, при якому вся фігура учня готується до виконання заданого руху;

б) ***закінчення*** всієї комбінації у початковому становищі. ***Рrераrаtіоп*** (так саме, як і ***закінчення***), виконується на протязі двох, чотирьох, восьми тактів (у залежності від побудови комбінації), які є в музичному реченні відносним або повним кадансом.

Вправи класичного екзерсису завжди виконуються в такому порядку:

Р1іе *—* присідання. Характер руху повільний, плавний, зв'язаний, м'який, співучий. У музичному оформленні найбільш від­повідає поняттям ***аdаgiо, тоltо сапtаbiІе, sетрrе lеgаtо*** (повільно, дуже співуче, завжди зв'язано). Виконується ***рlіе*** в музичних розмірах 2/4, 4/4, 3/4, 6/8.

Музичні приклади:

* Е.Гріг. Ноктюрн (музичний розмір 4/4)
* Ф.Мендельсон. Романс (музичний розмір 3/4)
* Д.Фільд. Ноктюрн (музичний розмір 12/8)
* Р.Шуман. Мелодія (музичний розмір 6/8)
* М.Пальцева. Фрагмент музичного супроводу уроку

С.- Петербурзького хореографічного училища (музичний розмір 6/8)

Ваttетепt tепdи, simple*—* батман витягнутий, простий. Характер руху чіткий, бадьорий, темп виконання—помірний. В музиці цей рух найбільш відповідає темпу і характеру ***апdапtino semplice*** (не швидко, з простотою). Музичний розмір 2/4, інколи 4/4.

Музичні приклади:

* С.Василенко. Варіація Фабріціо з балету „Мірандолина”
* М.Глинка. Дитяча полька
* А.Дворжак. Гумореска
* С.Рахманінов. Італійська полька
* Й.Штраус. Полька

Ваttетепt tепdи demi plie *—* батман витягнутий з половинним присіданням. Характер руху чіткий, бадьорий, темп виконання—помірний, на першому році навчання - повільний. В музиці цей рух найбільш відповідає темпу і характеру ***апdапte,cantabile, тоderatо*** (помірно швидко). Музичний розмір 2/4, інколи 4/4.

Музичні приклади:

* С.Василенко. Варіація Фабріціо з балету „Мірандолина”
* М.Глинка. Дитяча полька
* А.Дворжак. Гумореска
* С.Рахманінов. Італійська полька
* Й.Штраус. Полька

Ваttетепt tепdи jеtе *—* батман витягнутий, кидковий. Музичний супровід руху відповідає темпу і характеру ***andantino moderato*** (помірно швидко) і прийому виконання ***staccato*** (відривчасто). Музичний розмір 2/4.

Музичні приклади:

* С.Василенко. Варіація Фабріціо з балету „Мірандолина”
* М.Глинка. Дитяча полька
* А.Дворжак. Гумореска
* С.Рахманінов. Італійська полька
* Й.Штраус. Полька

Ваttетепt tепdи jеtе pigue *—* батман витягнутий, кидковий. Музичне оформлення цього руху аналогічне оформленню ***bаttетепt tепdи*** з тією різницею, що кидковому відривчастому характеру цього руху в музиці більш відповідає прийом виконання ***staccato****.*

Музичні приклади:

* С.Василенко. Варіація Фабріціо з балету „Мірандолина”
* М.Глинка. Дитяча полька
* А.Дворжак. Гумореска
* С.Рахманінов. Італійська полька
* Й.Штраус. Полька

Rond de jambe par terre *—* обертальний рух ноги по підлозі. Ха­рактер руху плавний, зв'язаний, темп виконання — помірний. Музичний розмір 3/4, інколи 4/4. В музиці відповідає характеру і темпу ***апdапtе сапtаbile*** (повільно, співуче).

Музичні приклади:

* Ш.Гуно. Балетна сцена з опери „Фауст”
* Л.Деліб. Варіація для солістки з балету „Джерело”
* А.Крейн. Варіація Фронд осо з балету „Лауренсія”
* Л.Мінкус. Варіація солістки з балету „Баядера”

Ваttement fondu *—* плавний, таючий батман. Характер руху плавний, зв'язаний, співучий. В музичному оформленні відповідає означенням ***сапtаbilе, sетрrе lеgаtо*** (співуче, весь час зв'язано). Розмір 2/4, 4/4, 3/4.

Музичні приклади:

* Б.Девіс. Повільний вальс (музичний розмір 3/4)
* Ф.Шопен. Етюд (музичний розмір 2/4)
* В.Шпачек. Гавот (музичний розмір 4/4)
* М.Пальцева. Фрагмент музичного супроводу уроку С.- Петербурзького хореографічного училища (музичний розмір 2/4)

Rond dе jатbе еп l’аіr *—* обертання ноги в повітрі. Характер руху — плавний, чіткий. Ха­рактер руху плавний, зв'язаний, темп виконання — помірний. Розмір 3/4, інколи 4/4. В музиці відповідає характеру і темпу ***апdапtе сапtаbile*** (повільно, співуче).

Музичні приклади:

* Ш.Гуно. Балетна сцена з опери „Фауст”
* Л.Деліб. Варіація для солістки з балету „Джерело”
* А.Крейн. Варіація Фронд осо з балету „Лауренсія”
* Л.Мінкус. Варіація солістки з балету „Баядера”

Ваttетепt frappe *—* ударний батман. Характер руху — різкий, рвучкий, ударний. В музичному оформленні відповідає означенням ***епеrgico, sетрrе stассаtо*** (енергійно, весь час відривчасто). Музичний розмір 2/4.

Музичні приклади:

* Е.Гріг. Норвезьке весілля
* Г.Дмитрієв. Конячки
* Б. Сметана. Полька
* П. Чайковський. Дитяча полька

Реttits battements *—* маленькі батмани. Характер руху — чіткий, відривчастий. В музичному оформленні відповідає означенню ***grazioso, stассаtо*** (граціозно, відривчасто). Розмір 2/4.

Музичні приклади:

* В. Косенко. Полька
* Г.Ланге. Музична табакерка
* П. Чайковський , Дитяча полька
* Г.Дмитрієв. Конячки

Developee *—* виймання, розкривання ноги. Характер — плавний, зв’язаний, повільний. ***Dеvеlорее*** є одним з основних елементів ***аdаgіо****.* В музичному оформленні відповідає означенням ***аdаgіо, сапtаbilе, sетрrе lеgаtо*** (повільно, спокійно, співуче, зв'язано). Музичний розмір 4/4, 3/4.

Музичні приклади:

* О.Глазунов. Вальс
* Л.Мінкус. Па-де-де з балету „Дон Кіхот”
* М Раков. Концертний вальс
* Ф.Шопен. Вальс

Сrапd bаttетепt jеtеs *—* великі, кидкові батмани. Характер руху чіткий, відривчастий. В музиці відповідає означенням ***тоdеrаtо, еnеrgісо, stассаtо*** (стримано, енергійно, відривчасто). Музичний розмір 2/4, 4/4.

Музичні приклади:

* С.Василенко. Варіація Фабріціо з балету „Мирандоліна”
* Венгерка (народний танець)
* С.Прокоф’єв. Танець лицарів з балету „Ромео і Джульєта”

Роrt dе brаs *—* вправа, яка складається з одночасних рухів рук, корпусу і голови. Характер руху плавний, зв'язаний, близький до ***аdаgіо****.* В музичному оформленні відповідає означенням ***аdаgіо, сапtаbilе, sетprе lеgаtо*** (повільно, співуче, зв'язано). Музичний розмір 4/4, 3/4.

Музичні приклади:

* О.Глазунов. Вальс
* О.Грибоєдов. Вальс
* Ш.Гуно. Балетна сцена з опери „Фауст”
* Л.Деліб. Варіація солістки з балету „Джерело”
* А.Крейн. Варіація Фрондосо з балету „Лауренсія”
* Л.Мінкус. Варіація солістки з балету „Баядерка”
* В.Ребіков. Вальс
* П.Чайковський. Вальс з балету „Спляча красуня”

Тетр liе *—* зв’язані рухи.

Характер руху — плавний, зв'язаний, в музичному оформленні відповідає означенням ***аdаgіо, сапtаbilе, sетprе lеgаtо*** (повільно, співуче, зв'язано). Музичний розмір 4/4, 3/4.

Музичні приклади:

* О.Глазунов. Вальс
* О.Грибоєдов. Вальс
* Ш.Гуно. Балетна сцена з опери „Фауст”
* Л.Деліб. Варіація солістки з балету „Джерело”
* А.Крейн. Варіація Фрондосо з балету „Лауренсія”
* Л.Мінкус. Варіація солістки з балету „Баядерка”
* В.Ребіков. Вальс
* П.Чайковський. Вальс з балету „Спляча красуня”

На середині залу виконуються ті ж самі вправи, що і біля станка. Музичний супровід до рухів підбирається по тім самим принципам, що і до вправ біля станка.

А11еgго.

Різні види стрибків вельми багато чисельні. Характеру стрибків відповідає жива, бадьора, енергійна музика. Ряд стрибків виконується під музичний супровід в розмірі 2/4. Це такі стрибки:

* **t*етр lеvе*** (простий стрибок);
* ***сhапgетепt de pieds*** (стрибок з зміною ніг в V позиції);
* ***раs есhарре,***
* ***раs аssemblee***
* ***раs glissade,***
* ***раs sоttе.***

Музичні приклади:

* Б. Асаф’єв. Танець
* Л. Бетховен. Екосез
* Г.Пукст. Полька
* М.Пальцева. Фрагменти музичного супроводу уроку С.- Петербурзького хореографічного училища

Деякі стрибки виконуються під музичний супровід в розмірі 3/4.

Це такі стрибки:

* *pas de basgue*;
* sissone ouvert ;
* ***grапd jetе;***
* ***sisson fеrте.***

Музичні приклади:

* М. Глієр. Вальс з балету "Мідний вершник"
* А. Дюран. Вальс
* Ф.Шопен. Вальс

В розділі **А11еgго** виконуються також такі рухи:

Раs dе bоиrrее *—*чіткий танцювальний шаг, що виконується на півпальцях, характер руху чіткий, відривчастий. В музичному оформленні відповідає означенням ***аllеgrо, grаzіоsо, stассаtо***(швидко, граціозно, відривчасто). Музичний розмір 3/4 , 4/4.

Музичні приклади:

* О. Глазунов. Вальс
* Ш. Гуно. Балетна сцена з опери "Фауст"
* М.Пальцева. Фрагмент музичного супроводу уроку С.- Петербурзького хореографічного училища

Ваlапсе (рух гойдання). Характер руху — плавний. Виконується в розмірі 3/4, в темпі вальсу.

Музичні приклади:

* О. Глазунов. Вальс
* Ш. Гуно. Балетна сцена з опери "Фауст"
* П. Чайковський. Вальс з балету "Спляча красуня"
* М.Пальцева. Фрагмент музичного супроводу уроку С.- Петербурзького хореографічного училища