

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ В ФИГУРНОМ КАТАНИИ

Музыка — это органическая составная часть той композиции, которую спортсмены и тренеры выносят на суд зрителей и арбитров. Построение, характер, темперамент спортивной программы заключены в музыке и определяются ею. От того насколько музыка образна и выразительна, во многом зависит уровень и содержание программы. В гармоничном сочетании музыки, драматургии, хореографии с искусством владения коньками и качеством выполнения спортивных элементов кроется успех будущей программы. Музыкальные программы, составленные из одного или разных произведений, должны сами по себе иметь законченную форму и слушаться как отдельные музыкальные произведения, а не как приложения к спортивным программам.

При подборе музыки для юных фигуристов необходимо, прежде всего, учитывать их возраст, техническую и музыкальную подготовленность. Не часто в юношеском возрасте проявляется индивидуальность спортсменов, которая диктует определенные музыкальные решения. Поэтому целесообразно, обновляя программы, не замыкаться в рамках одного музыкального жанра, а максимально расширять их. Очень важно, чтобы музыка, выбранная для юных спортсменов, была им доступна и понятна. Серьезная симфоническая или камерная музыка требует длительной подготовки для понимания всех ее аспектов. Композиция с использованием такой музыки получается механической, неинтересной, даже если и выполняются какие-то сложные элементы.

При выборе музыки для юных спортсменов необходимо учитывать, что очень медленный темп лишь подчеркивает недостатки пластики и

скольжения, а очень быстрый темп еще недоступен молодым фигуристам. Поэтому музыку такого рода лучше не использовать.

Важным направлением в музыкальном воспитании молодых фигуристов должны стать программы, пронизанные единым стилистическим решением. Неоправданная пестрота образов отрицательно сказывается на развитии музыкального вкуса спортсменов, не способствует совершенствованию его художественной культуры.

Фигуристам высшего спортивного мастерства в соревновательных программах необходимо показать максимальный диапазон своих выразительных и технических возможностей. Спортивные задачи, связанные с исполнением элементов высшей сложности, в свою очередь, требуют темпового разнообразия используемой музыки. Для показа всего арсенала выразительных средств, которыми владеют фигуристы, музыкальная программа должна содержать и богатую палитру настроений. Рост технического арсенала фигуристов и их хореографической подготовки, повысившаяся квалификация постановщиков программ позволяют добиваться прекрасных результатов при использовании не нескольких, а только одного музыкального произведения.

Круг музыкальных жанров, используемых в современном фигурном катании, очень велик и с каждым годом расширяется. Это симфоническая и оркестровая оперная музыка, балетная и танцевальная музыка, музыка из кинофильмов и спектаклей, камерная, эстрадная и джазовая музыка, композиции разного рода электронной музыки, поп- и рок-музыка; для показательных выступлений используют и вокальную музыку. Знание истории создания выбранного музыкального произведения, специфики жанра, личности композитора помогает достигнуть максимального результата в постановке программы.

Музыкальные композиции для разных программ и видов фигурного катания имеют свою специфику. При выборе музыки для короткой программы нужно всегда согласовывать длительность выполнения

элементов с длиной музыкальных фраз, темпом исполнения элементов и темпом музыки, ее ритмом. Как правило, основой короткой программы является музыка с постоянным быстрым темпом и динамичным ритмом. Хорошо, если в выбранной музыке будет раздел, соответствующий дорожке шагов, обычно это солирующие ударные инструменты.

Трехчастный вариант композиции с быстрыми крайними частями и медленной серединой встречается чаще всего, поскольку смена темпов несколько облегчает и постановочно-хореографические задачи, и исполнение некоторых обязательных элементов. Двухчастная композиция с медленной первой частью тоже встречается довольно часто, но требует сильных пластических решений.

Важной проблемой при работе над музыкой для оригинального танца считается вопрос несоответствия конструкции танца музыке. Правилами обусловлено трехкратное повторение серии одного и того же замкнутого рисунка. Принцип конструкции оригинального танца перенесен на лед по аналогии бальных танцев на полу, где композиция танца учитывает только ритм музыки. В спортивных танцах на льду лучшие исполнители последнего десятилетия стараются отразить не только ритм, но и передать внутреннее содержание данной музыки. Поэтому для фигуристов очень важно, чтобы каждая серия имела свою законченную музыкальную форму, а в музыкальной литературе такие конструкции встречаются крайне редко.

После того как музыка, соответствующая творческому лицу танцоров выбрана, необходимо определить количество тактов музыки, соответствующих протяженности одной серии. Затем следует скрупулезный процесс создания новой законченной музыкальной формы, соответствующей длине трех серий.

Наиболее распространенная форма оригинального танца — это трехкратное повторение одного и того же музыкального раздела со вступлением и заключением. Такая конструкция вполне возможна при

непродолжительном исполнении одной серии. Но когда серия звучит больше минуты, это уже нежелательно — возникает опасность однообразия.

Существуют такие конструкции оригинального танца, в которых первая и третья серии одинаковы, а вторая построена на другом материале. При этом надо стремиться к тому, чтобы вторая серия не была резко контрастирующей. Смещение акцентов в новом музыкальном материале может нарушить целостность танца. Бывают варианты, где все три серии разные. Такая композиция требует многообразного тематического музыкального материала, совпадения акцентов и кульминации внутри серий. Определенный интерес представляет конструкция оригинального танца, где трижды повторяется лишь вторая половина серии, а начало первой и второй серий, а иногда и третьей разные.

Музыкальные формы произвольных программ значительно сложнее и разнообразнее коротких, и достижение оптимального результата требует от создателей профессиональной подготовки и широкой музыкальной эрудиции. Структура произвольных программ, которая диктуется спецификой спортивных задач, очень похожа на схему построения больших циклических музыкальных произведений: симфоний, сюит, сонат. Жесткий временной регламент спортивной программы требует создания новых, предельно сжатых музыкальных форм, ярко выраженной темы и колоритной инструментовки.

Независимо от темповой структуры программы, от того, какие используются музыкальные жанры и формы, следует помнить, что начало программы всегда должно носить вступительный, экспозиционный характер, середина — разработочный и конец — обобщающий, финальный. В средних частях композиции нужно избегать долгих вступительных и кодовых заключительных построений: первые создают ощущение нового начала, вторые — ложного конца, нарушая тем самым целостность всей программы.

Существуют два варианта трактовки музыки при выполнении сложных элементов. Одни, не связывая себя моторным ритмом и акцентами, используют медленную по темпу и широкую музыку, другие стараются найти музыку динамичную, которая подчеркивала бы стремительный темп исполнения элементов и акцентировала на них внимание. Очевидное несоответствие музыки и движения в первом варианте должно компенсироваться отличным скольжением и пластикой фигуристов. Поскольку наиболее сложные элементы в произвольной программе расположены в первой части, то темп ее определяет и конструкцию всей программы.

Принцип создания музыкальной композиции произвольного танца традиционно основывается на использовании чисто танцевальных ритмов, из которых составляется контрастная по темпу и характеру четырехчастная или трехчастная программа, своего рода миниатюрная танцевальная сюита. Каждая часть такой программы должна иметь законченную музыкальную форму. Сопоставляя разные по оркестровке и характеру музыкальные фрагменты, нужно стремиться к тому, чтобы каждая часть имела вступительный раздел, пусть самый минимальный, а также четкую и ясную концовку. При составлении четырехчастной композиции, где быстрыми и колоритными являются вторая и четвертая части, следует обратить внимание на то, чтобы четвертая часть не уступала второй по динамике и эмоциональному накалу. В противном случае кульминация всей композиции приходится на вторую часть, что с точки зрения музыкальной формы нежелательно.

Есть такое красивое определение - если лед это холст, на котором фигурист рисует картины своих программ, то музыка - палитра красок для этих программ. Процесс создания программы для фигуриста начинается с выбора музыки. Именно она диктует характер программы. Здесь фигурное катание можно сравнить с балетом. Но в отличие от балета в нем существует много ограничений и критериев для выбора музыки.