

ВВЕДЕНИЕ

Дирижер хора, подобно живописцу-художнику, выбирая любые хоровые краски и свободно располагаясь ими, создает надолго запоминающиеся художественные образы. Дирижер хора, который хочет во всей своей работе добиться высоких исполнительских достижений, должен вложить в нее свою душу, а в свое дирижирование — сердце и волю¹.

А. Егоров

Содержание современного образования направлено на развитие компетентностного подхода, в результате которого каждый молодой специалист не только должен хорошо овладеть своей профессией, но и научиться активно участвовать в позитивных изменениях, направленных на развитие будущей сферы своей деятельности. Все это требует овладения умениями решать профессиональные задачи с использованием современных гуманитарных и педагогических технологий, включающих в себя коммуникативную, информационную, правовую, экономическую, политическую, культурологическую компетенции. Именно овладение данными компетенциями предопределяет личностные и профессиональные качества будущего преподавателя. В результате такого подхода все знания, умения, навыки, мировоззренческие и поведенческие приоритеты и, в конечном итоге, весь потенциал молодого учителя будут направлены на усовершенствование образовательного процесса в целом.

Искусство дирижирования представляет собой единство практических, теоретических, психолого-педагогических

¹ *Егоров, А.* Теория и практика работы с хором. — Л.; М., 1951. — С. 230.

ческих, общекультурных знаний, умений и навыков. В связи с этим обучение дирижированию может рассматриваться как базовая основа для становления ряда основных профессиональных компетенций будущего учителя-музыканта и тем самым органично вписываться в инновационные идеи общего и музыкального образования XXI века.

Это связано с целым рядом особенностей самого дирижерского искусства, где дирижер «является мыслителем, создающим интерпретацию сочинения, инженером, планирующим конкретное звуковое воплощение этой интерпретации, „диспетчером“, точно распределяющим время и качество звучания, „контролером“ качественной стороны исполнения. Дирижер совмещает в себе функции актера и режиссера, задумывая и ставя „музыкальный спектакль“, и одновременно играя в нем главную роль»².

Синтез техники, творчества и педагогики — основа профессии дирижера, деятельность которого обязательно предполагает образно-музыкальное, художественное, психолого-педагогическое и человеческое воздействие на всех участников исполнения. Дирижер — это не только непосредственный музыкальный исполнитель, он, прежде всего, руководитель коллектива и организатор психолого-педагогического и творческого процесса. Постигание искусства дирижирования может состояться только при одновременном рассмотрении всех этих многочисленных аспектов.

По мнению профессора Ленинградской консерватории, композитора, дирижера-хоровика Александра Александровича Егорова, дирижер хора должен быть вооружен полным арсеналом теоретических и практических знаний и все время неустанно развивать и углублять их. Он пишет: «Вся работа дирижера хора требует широкого

² *Зимин, Н. Н.* Дирижирование. Наука и искусство. — Тамбов, 1998. — С. 9.

применения его творческих возможностей и педагогических способностей. Уверенно и точно передаваемые музыкальные образы, наконец, вдохновенная и упорная настойчивость воодушевляют хоровой коллектив на художественное выполнение изучаемого музыкального произведения»³.

Главной задачей обучения дирижированию в вузе является формирование и развитие у молодых музыкантов-педагогов основных способностей, без которых невозможна деятельность дирижера-хормейстера как исполнителя, организатора и руководителя. Каждый преподаватель дирижирования пытается по-своему предложить и сформулировать накопленный им индивидуальный опыт и создать свою систему организации и методологические основы профессии. Это выражается в многообразии методов и приемов, используемых в преподавании. Такой субъективный подход и отсутствие единых взглядов требует предварительной разработки научной концепции, выдвижения и обоснования свежих гипотез, возможно новых и нетрадиционных подходов к проблеме. «Методология дирижирования, основывающаяся на господствовавших в XIX веке механистических принципах и причинных представлениях, переживает сегодня глубокий кризис. Он вызван назревшей необходимостью построения новой теоретической парадигмы, выработки нового взгляда на профессию и ее реальные деятельные механизмы. Это требует переосмысления основных аспектов дирижерского искусства, анализа его действительной структуры и содержания, критического освоения накопленного индивидуального практического опыта с одновременным использованием теоретических данных, полученных в смежных областях современной науки»⁴.

³ *Егоров, А.* Теория и практика работы с хором. — Л.; М., 1951. — С. 230.

⁴ *Ержемский, Г. Л.* Закономерности и парадоксы дирижирования. — СПб., 1993. — С. 5.

Общеизвестно, что профессия дирижера состоит не только из чисто профессиональных знаний, умений и навыков. В большей степени она включает в себя способность общения, где «под влиянием многообразных художественно-психологических контактов дирижера с хором формируется коммуникативная и музыкальная культура его участников»⁵. Задача дирижера заключается не только в организаторской направленности самого творческого процесса, но и в способности воздействовать и корректировать непосредственное течение исполнительской деятельности. В связи с этим дирижирование можно определить как творческий психофизический процесс, во время которого дирижер, посредством своей воли, темперамента, знаний и профессиональной техники, влияет на исполнительский коллектив, подводя его к реализации поставленных художественных задач.

Существует целый ряд учебников по дирижированию, в которых во главу профессиональной подготовки ставится так называемая «техника рук». Безусловно, данные учебные пособия имеют большое значение для профессионального становления будущих дирижеров. Но они направлены, прежде всего, на внешнюю сторону работы дирижера. Однако тайна профессии дирижера стоит гораздо выше теоретических знаний и технических приемов. Главной задачей данного пособия является попытка определить пути формирования и развития у молодых музыкантов основных способностей, без которых невозможна деятельность дирижера как исполнителя, организатора и руководителя.

Мастерство дирижера зависит от множества факторов и составляющих их совокупностей, связанных с индивидуальными, профессиональными и общекультурными аспектами личности. Здесь хочется привести сло-

⁵ Чабанный, В. Ф. Профессиограмма и структура личности хорового дирижера. — СПб. : Гос. ин-т культуры, 1993. — С. 40.

ва известного австрийского дирижера и композитора Германа Деханта: «С гениальным дирижером всегда будут связаны необъяснимые вещи, окружающие его, подобно тайне, которую он сам может и не осознавать»⁶.

Помимо технического освоения профессией и глубоких познаний музыкального содержания исполняемых произведений, дирижер должен обладать исключительным даром воздействия, чтобы подчинить своей воле работу целого коллектива. Задача педагога в процессе занятий не только научить студента устанавливать контакт с аудиторией, но и выработать у него умение проявлять быструю реакцию и волевые качества. Вследствие этого обучение дирижированию вполне может стать элементом воспитания общей культуры. Само дирижирование здесь должно предстать как разновидность средств невербальной коммуникации и создать условия для овладения навыками организации межличностного общения. Данный подход в обучении поможет выработать у студентов способность понимать, излагать, анализировать, выявлять и исправлять проблемы, возникающие в их профессиональной музыкальной деятельности.

Хочется отметить, что ранее большее значение придавалось внешней стороне дирижирования, а внутренний смысл искусства оставался недостаточно раскрытым. При таком рассмотрении процесс дирижирования часто терял психологическое содержание, превращаясь тем самым в набор внешних механических действий. По мнению Г. Л. Ержемского, сегодня появилась «реальная возможность, опираясь на достижения науки, преодолеть постулат „видимости“, являющийся „критерием истины“ в старой парадигме, и перейти от привычного описания внешне наблюдаемого феномена дирижирования к созданию теории, объясняющей структуру функ-

⁶ Дехант, Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации. — Н. Новгород : Деком, 2000. — С. 15.

ционирования внутренних психологических механизмов, лежащих в основе профессиональной деятельности дирижера, раскрыть саму сущность и природу его творческого взаимодействия с музыкальным коллективом»⁷.

Безусловно, основное средство дирижера-хормейстера — его движения, которые являются главным способом передачи музыкальной информации. Очень важным условием в подготовке дирижера является полная ясность и свобода в исполнении любого жеста, всякого движения, которые должны быть достаточно разнообразными и адекватными концепции данного произведения. В то же время нужно всегда помнить, что необходимо овладеть движениями так, чтобы их понимали другие. Это особенно значимо для дирижера, который является руководителем коллективного исполнения. В связи с этим нельзя рассматривать дирижирование только как чисто внешнее воспроизведение произведения. Можно смело сказать, что решающая роль успешной профессиональной деятельности дирижера — знание и использование глубинных механизмов психологии, предполагающее взаимодействие с музыкальным коллективом. Объединение рационального и эмоционального зерна — основа профессии дирижера, что требует углубления как общенаучных, так и психологических знаний. Действительно, дирижирование является предметом, при освоении которого необходима не только суммация всех знаний, навыков и умений, полученных в процессе изучения музыкально-теоретических дисциплин, но и постижение законов педагогики, психологии, физиологии, коммуникации. Нельзя не отметить способность к творческой импровизации, вдохновение, владение собой и т. д. Многие дирижеры современности, осознавая необходимость раз-

⁷ *Ержемский, Г. Л.* Закономерности и парадоксы дирижирования. — СПб., 1993. — С. 8.

вития этих тенденций, пришли к логическому выводу о необходимости создания системы, которая является «одновременно искусством, наукой и управлением»⁸. Конечно, никакое научное знание не может заменить практических навыков и умений, но умелое объединение научного и практического подхода к процессу обучения дирижированию должно стать необходимым условием успешного педагогического процесса в современной системе музыкально-педагогического образования. Это ставит задачу расширения психологических и общенаучных знаний и умение их применить в процессе преподавания дирижирования.

Исходя из вышеизложенных особенностей, обучение дирижированию должно осуществляться посредством активных действий и быть ориентировано на приобретение знаний через определенные познавательные операции, отвечающие за поиск, анализ и обработку информации с последующим воплощением этих знаний в практической деятельности с коллективом.

Предлагаемый учебник — это попытка по-новому посмотреть на процесс обучения дирижированию, создать стройную систему, развивая идеи и положения ведущих дирижеров и преподавателей. В нем рассматриваются различные вопросы развития личности, включающие в себя не только освоение техники, но и психологические механизмы дирижерской деятельности, некоторые аспекты творческого взаимоотношения дирижера и музыкального коллектива.

Теоретической основой данного учебника послужил опыт лучших мастеров дирижирования, таких как Р. Вагнер, А. Мюнш, К. Пазовский, П. Чесноков, работы по технике дирижирования М. Багриновского, В. Васильева, Г. Вуда, Г. Деханта, Г. Дмитриевского, О. Еремиаша,

⁸ *Маркевич, И.* Высказывания // Исполнительское искусство зарубежных стран. — Вып. 5. — М., 1970. — С. 116.

С. Казачкова, И. Мусина, К. Ольхова и других, а также исследования Б. Теплова, К. Тарасовой, Е. Назайкинского, В. Живова, Г. Ержемского, связанные с психофизиологическими и психологическими проблемами творческого общения. Практической базой для создания данного учебника является многолетняя педагогическая и теоретическая деятельность авторов в качестве преподавателей дирижерско-хоровых дисциплин. В книгу вошли вопросы, изложенные ранее в таких публикациях, как учебное пособие «Основы хорового дирижирования»⁹ и статья «Развитие дирижерско-хорового образования в России»¹⁰.

Также материалом послужила диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук «Ритм как фактор развития дирижерско-исполнительской техники: теоретико-методический аспект»¹¹.

Главная задача учебника — дать обоснованные рекомендации по вопросам, связанным с освоением техники дирижирования и изучением музыкальных произведений, и помочь творчески решать весьма трудные задачи человеческого общения. Авторы учебника хотели привлечь внимание педагогов и студентов к тому, что личностность с точки зрения воспитания ее компетентностных качеств формируется не только в процессе освоения чисто профессиональных знаний, умений и навыков, но и в ходе общественных отношений и коллективной деятель-

⁹ Вишнякова, Т. П. Основы хорового дирижирования : учеб. пособие / Т. П. Вишнякова, Н. М. Лебедева, О. О. Юргенштейн. — СПб. : Астерион, 2009. — 53 с.

¹⁰ Вишнякова, Т. П. Развитие дирижерско-хорового образования в России // Т. П. Вишнякова, Т. В. Соколова / Вокально-хоровая педагогика. Теория и практика. — Вып. 6. — СПб. : Астерион, 2016. — С. 8–18.

¹¹ Пчелинцева, Е. В. Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук «Ритм как фактор развития дирижерско-исполнительской техники: теоретико-методический аспект» // РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. — 170 с.

ности. Обучение дирижированию должно быть направлено не только на освоение технической стороны, но и на постижение всех психологических факторов и аспектов общения.

В связи с этим в учебник вошли некоторые вопросы становления исполнительского замысла изучаемых произведений. Также здесь дается характеристика основных дирижерских движений не только с точки зрения их абстрактного технического освоения, но и с позиции их психологического влияния на коллективное исполнение.

Следует отметить и тот факт, что на факультеты музыки поступают абитуриенты, незнакомые или малознакомые с основами дирижирования, поэтому одной из первостепенных задач в обучении становится создание условий для овладения комплексом необходимых технических приемов, в результате освоения которых за четыре года обучения студенты должны приобрести навыки, достаточные для самостоятельной дирижерской работы. Это процесс долгий и сложный, требующий большого самоконтроля, терпеливой настойчивости, продолжительной тренировки. Владение системой дирижерских жестов обеспечивает руководителю возможность передавать свое понимание и толкование музыкального произведения хоровому коллективу, а через него и слушателю.

Среди начинающих дирижеров и педагогов существует два противоположных мнения о значении дирижерской техники.

1. Техника — превыше всего. Исключительно техническими средствами можно решить все исполнительские задачи. В результате такого подхода необходимость глубокого разбора произведения, изучение творческого облика композитора, всесторонний анализ содержания партитуры либо уходит на второй план, либо вовсе отрицается.

2. В процессе постижения техники должно доминировать чувственное познание, эмоциональное вдохнове-

ние, исполнительское воодушевление. Техническая дирижерская работа становится спонтанной, подчиняясь только переживаниям. Из этого следует, что для исполнения музыкального произведения с технической стороны достаточно простого тактирования, а сознательное совершенствование жеста излишне.

Рассматриваемые подходы к обучению дирижированию говорят о том, что отрыв технического постижения партитуры от исполнительских задач влечет за собой пустоту, бессодержательность и поверхностное освоение музыкального произведения. Второй вариант развивает небрежность, лень и приводит к профессиональной беспомощности.

Все вышеизложенное доказывает нам, что необходимым условием успешного обучения дирижированию является всестороннее развитие способностей, которые должны быть направлены на тщательное изучение каждого произведения, как с технической стороны, так и постижение его художественной основы.

Всегда следует помнить, что предметом дирижерского воплощения является музыка. Техника дирижирования, как одна из важнейших форм проявления исполнительского процесса, не может существовать и тем более изучаться сама по себе, так как она является лишь средством для раскрытия конкретного музыкального содержания и способом воздействия на исполнителей. Постичь всю обширную суть дирижирования и понять его широкое исполнительское значение можно, только соприкасаясь с образно-поэтической природой музыкального искусства. Побуждающим импульсом всякого действия дирижера становятся факторы, связанные с выразительной, высокохудожественной и содержательной сущностью музыкального произведения. Данное понимание искусства дирижирования позволяет нам сделать основополагающий вывод, который подводит к главному заключению в рассматриваемом вопросе: основой

дирижерской деятельности в современном понимании является постижение эмоционально-смысловой сущности музыкального искусства, познание художественной выразительности и реализация возможности технической и психологической передачи интерпретации музыкального произведения.

Именно поэтому в предлагаемом учебнике все основные технические приемы дополнены конкретными музыкальными примерами, изучение которых даст широкое знание репертуара, необходимое профессиональному дирижеру в его разнообразной деятельности. Такой комплексный подход к изучению основ хорового дирижирования должен создать условия для овладения профессиональными навыками в области дирижерско-хоровой подготовки, воспитать хороший музыкальный вкус, сформировать основу для развития всевозможных компетенций, обеспечивающих умение самостоятельно раскрыть как идейно-художественную ценность музыкального произведения, так и его фактурно-стилистические особенности, и дать возможность применять на практике все приемы управления исполнительским коллективом.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОСОБЕННОСТИ
ДИРИЖЕРСКОЙ
ПРОФЕССИИ

ОСОБОЕ МЕСТО ДИРИЖИРОВАНИЯ СРЕДИ ДРУГИХ ВИДОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

*Д*ирижирование — совершенно особый вид музыкального исполнительства, который считается одним из сложнейших видов деятельности человека. Само название «дирижирование», переводимое на русский язык как управление, руководство, выявляет существенную особенность этого вида музыкального исполнительства. Прежде всего, дирижирование — это процесс управления коллективом музыкантов (оркестром, хором, оперной труппой, ансамблем и т. п.) в ходе репетиционной работы над музыкальным произведением и во время его концертного исполнения. К этому следует добавить, что в своей практической работе дирижер, как правило, является руководителем всего творческого процесса в целом. Чаще всего сам дирижер занимается созданием коллектива, прослушивая его будущих участников и создавая условия для дальнейшего успешного творческого развития, как целого коллектива, так и каждого его участника в отдельности. Его профессиональная деятельность включает в себя не только репетиционный процесс, но и планирование концертных выступлений, организацию гастрольных поездок. Из этого видно, что работа дирижера очень многогранна, она носит творческий характер, полна педагогической, организационной и пси-

хологической напряженности, обусловлена объективными и субъективными факторами общения, поскольку необычен и сам «инструмент» дирижера — коллектив исполнителей, каждый из которых является мыслящей личностью со своими представлениями, предпочтениями, волей, темпераментом.

Дирижирование справедливо считается одной из самых сложных, а возможно и самой трудной из всех музыкально-исполнительских специальностей. Дирижер сам не «производит» звучание, как любой инструменталист или вокалист, а «вызывает» его. Уровень ответственности дирижера намного выше, чем любого другого исполнителя-музыканта: это ответственность не только за себя, но и за коллектив и перед коллективом.

В отличие от исполнителей-инструменталистов, которые, как правило, начинают обучаться игре на своем инструменте в раннем детстве, дирижеру для начала обучения необходим определенный уровень музыкальной и человеческой зрелости, обладание хотя бы начальными навыками самостоятельного музыкального мышления, достаточное владение музыкальным инструментом (фортепиано) и теоретическими знаниями. Чем выше уровень подготовки ученика, тем более успешно он будет овладевать новой музыкальной профессией, продвигаться в техническом и исполнительском плане и решать более сложные задачи под руководством педагога.

Еще одной, весьма важной отличительной чертой дирижирования является то, что двигательный процесс идет с опережением реального звучания. Дирижер не отражает звук, а вызывает его, заранее передавая свои намерения исполнителям. Без этого опережения не может быть полноценного управления.

Из всего вышесказанного видно, что работа дирижера включает в себя множество профессиональных, творческих и организационных компонентов единой целостной

системы, объединяющей всех участников совместной коллективной деятельности, где дирижер — это одновременно исполнитель, педагог, организатор и руководитель. Поскольку профессия дирижера охватывает широкий круг задач и функций, то раскрытие ее специфики может состояться только при рассмотрении исторически накопленного опыта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru