

Дирижерское искусство

Суть деятельности дирижера

Дирижерское искусство, как самостоятельная форма исполнительского искусства, восходит к XIX веку, хотя его корни уходят в более ранний период, когда в древнегреческом театре руководитель хора (*корифей*) отбивал ритм ударами ноги. Вместе с тем уже в Древней Греции было распространено управление хором с помощью так называемой хейрономии (от др.-греч. **хеир** — рука и **номос** — закон, правило). Этот вид дирижирования предполагал систему условных движений рук, пальцев с помощью которых дирижёр указывал исполнителям темп, метр, ритм, относительную высоту звука, воспроизводил контуры мелодии — её движение вверх или вниз. Эта древнейшая система управления исполнителями существовала тогда, когда отсутствовал стабильный порядок записи абсолютной высоты и длительности звука. Уже в XVII-ом веке музыкантами мог руководить один из участников группы, часто скрипач, который отмерял такт ударами смычка по скрипке. В XVII-XVIII вв обязанности дирижера передаются исполнителю на клавесине или органисту, которые руководили и сопровождали выступление группы своей игрой, но могли давать указания выражением глаз, жестами, движениями головы или даже ритмичными ударами ног по полу, как, например, это делал Ио. С. Бах.

В конце XVIII века при исполнении сложных вокально-инструментальных произведений широкое распространение получил способ дирижирования с двойным или тройным управлением. В опере, например, скрипач-концертмейстер руководил оркестром, клавесинист или чембалист управлял певцами и т. д.

В конце XVIII века дирижер был освобожден от обязанности играть в оркестре, взяв на себя только управление исполнителями. В начале XIX века, когда в руке дирижера оказалась палочка, появилась возможность более точной метрической разметки тактовых долей, что осуществлялось еще и за счет дугообразного движения рук. Первые шаги метрических схем дирижирования также уже наблюдаются в то время, и только комбинации этих схем и движений рук становится прототипом современного дирижерского метода.

По мнению Вейнгартнера доподлинно не установлено, кто первый, «пренебрегая приличиями», повернулся спиной к публике, лицом к оркестру и хору, Г. Берлиоз или *Р. Вагнер*, но в искусстве управления оркестровым хором был исторический поворот, обеспечивший полноценный творческий контакт дирижера с исполнителями. Тогда же происходит и разделение функций правой и левой рук, уделяя правую руку дирижерской палочке, чтобы отмечать темп и ритм музыкальной композиции, а левой рукой отмечая вход музыкальных инструментов.

Учиться дирижированию - означает в совершенстве слышать музыку внутренним слухом, воспроизводя ее в собственной интерпритации, пытаюсь передать истинную идею творения композитора. Дирижерское искусство - важная часть исполнительского искусства, в котором его сущность выражена более глубоко и масштабно. Суть дирижерского искусства заключается в точной интерпретации дирижером музыкального произведения. Его деятельность очень интересна, привлекательна, а также сложна и ответственна, ведь по словам известного советского дирижера **А.П.Иванова-Радкевича**: *«Дирижер ответственен перед слушателями не только за себя, но и за тот коллектив, которым он руководит. Кроме этого, дирижер ответственен еще и перед самим коллективом; его задача заключается в том, чтобы указать каждому участнику коллектива, как он должен играть, чтобы общее исполнение с наибольшей полнотой раскрывало*

творческие намерения композитора». (5. стр. 7) Таким образом дирижер должен чувствовать и воспринимать исполнительский коллектив как единый, монолитный, многоцветный, многоголосый инструмент, состоящий из творческих, тонко чувствующих, имеющих индивидуальное мышление музыкантов.

Вот как описывает дирижерскую деятельность известный французский дирижер, композитор Гектор Берлиоз: *«Дирижер должен видеть и слышать, должен обладать быстрой реакцией и быть решительным, знать искусство композиции, природу и объем инструмента, уметь читать партитуру и, кроме того, обладать особым талантом... и иными, почти неподдающимися определению дарованиями, без которых не сможет установиться незримая связь между ним и всеми, кем он управляет; если же он лишен способности передавать им свое чувство, то полностью лишается всякого влияния, власти руководящего воздействия, Тогда это уже не глава, не руководитель, а простой отбиватель такта...»*. (5. стр. 9)

Корни хорового искусства питаются от истоков художественного и эстетического образования человека, где, с одной стороны, они развивались и получили широкое распространение как одна из форм выражения музыкального исполнительского мастерства. С другой стороны они давали возможность выразить всю гамму душевных переживаний определенных групп людей. Всем этим и обусловлена внутренняя сила хорового пения.

Велика роль пения в жизни человека. Люди пели всегда: во время работы, в моменты радости или печали, укладывая ребенка спать, находясь в ссылке, во время различных ритуалов и т. д. Пение всегда воспевало храбрость, вдохновляло на подвиги, будь то индивидуальное или групповое.

Пение может быть как сольным, так и хоровым, в котором важны певческое дыхание, звукоизвлечение и дикция. Без этих основных навыков исполнение не может быть высокохудожественным ни в соло, ни в хоре. А в хоровом

исполнении становятся важным условием так же строй и ансамбль. Хор - это единый исполнительский коллектив певцов, который собственными средствами раскрывает внутреннюю сущность и смысл музыкального произведения, выражая эмоции и переживания человека. Участники хора получают не только эстетическое удовольствие, но и приобретают все необходимые музыкальные знания, навыки и умения, присущие хоровому пению, естественно под управлением руководителя хора - дирижера. А для дирижера ключевую роль играет талант и артистизм, который включает развитый музыкальный слух, память, яркое воображение, полет мысли, высокий эстетический вкус, темперамент, а также естественную гибкость рук. Он находится в особом положении, потому что его инструмент - хор, а средства выражения жесты, активная мимика, дополненные его собственной художественной идеей.

Знаменитый дирижер XX века Л. Стаковский говорил: *«Дирижер должен полностью понимать эмоциональное содержание музыки... Всякое великое музыкальное произведение обладает силой внушения настроения, не имеющих ничего общего с повседневностью. Чем сильнее дирижер сможет возбудить в слушателе эти глубокие, тонкие, неуловимые переживания, тем в большей степени он явится достойным истолкователем произведения композитора»*. (5.стр.12)

В создании музыкального образа, для выражения идеи произведения на помощь дирижеру приходит собственное мышление и индивидуальный подход. Деятельность дирижера многофункциональна. Он и педагог, и психолог, и художник, и режиссер исполнения, также он и воспитатель группы, которую возглавляет. Здесь важную роль играют не только музыкально-профессиональные знания, навыки и умения дирижера, но и личность музыканта. Вот как описывает сущность деятельности дирижера известный французский дирижер **Ш. Мюнц**. *«Ваши мысли, ваше восприятие мира должны исходить от вас с такой силой, которая*

заставила бы оркестр одновременно с вами переживать те же желания и страсти, чтобы музыканты не могли не выразить их в своем исполнении. Вы должны заменить их волею своею». (5. стр. 8)

Музыкальное образование как дирижера, так и певцов хора осуществляется в ходе практической работы. Качественный инструмент - необходимое условие для развития высококлассного музыканта. Ни дирижер, ни исполнитель (пианист, скрипач и т.д.) не могут добиться успеха, работая с некачественным инструментом. Поэтому дирижеру – руководителю хора необходимо обладать достаточными навыками пения в хоре, чтобы он четко понимал, какие требования он ставит перед каждым певцом хора, ведь певцов невозможно научить или требовать от них чего-то, чего не знает сам дирижер. На репетициях дирижер очень ограничен во времени. Поэтому он должен проводить репетиции с заранее тщательно разработанной программой, иметь представление о том, каким должен быть репетиционный процесс, чтобы в дальнейшем обеспечить грамотное, содержательное, артистическое исполнение данного произведения. Конечно, стиль работы с профессиональным и непрофессиональным (любительским) хором различен. Но ясно, что в обоих случаях подход один и тот же:

1. Дисциплина

2. Педагогически и психологически правильный подход к каждому певцу в хоре.

3. Правильно подобранная программа в соответствии с исполнительскими возможностями хора.

4. Высокая ответственность как дирижера, так и певцов и т. д.

В хоровом пении важны музыкальные способности не только дирижера, но и каждого участника хора, их грамотность, умение чувствовать, переживать и воспроизводить музыку.

У каждого дирижера свой почерк, к которому добавлена целая система кропотливой работы. Эта система включает в себя все необходимое для успеха состоявшегося дирижера и хора высокого класса. Хороший музыкант, будь то дирижер, композитор или сольный исполнитель, - это прежде всего неутомимый творец, ответственный за свое дело, безоговорочно преданный своим принципам. Это убеждение должно быть краеугольным камнем дирижерской деятельности, постоянно совершенствуясь для достижения вершины в сложной, ответственной работе дирижера. Слова известного немецкого дирижера **Оскара Фрида** действительно яркое тому доказательство: *«Надо родиться с сердцем, способным воспринимать самые тончайшие музыкальные впечатления, надо воспитать ум, способный претворить эти впечатления в идеи, надо иметь твердую руку, чтобы передать эти идеи своему коллегиву»*. (5. стр. 9)

Примечание

- 1.Музыкальная Армения., 1-2 (40-41), Издательство ЕГК, 2011
- 2.Шекунц А.А., Хоровое искусство Ереван, «Советский писатель» 1981г
- 3.Мусин И.А., О воспитании дирижера Л., Музыка., 1987г.
- 4.Чесноков П.Г., Хор и управление им., М., Госмузизд., 1961г.
- 5.Безбородова Л.А., Дирижирование., М., Просвещение., 1990г..

Резюме

В Аналитической статье дирижера, преподавателя Армпедуниверситета им. Х.Абовяна Аракс АртаваздовныХачатрян "Дирижерское искусство. Сущность деятельности дирижера" делается короткий экскурс о становлении дирижерского искусства. Здесь же говорится о сущности деятельности дирижера, умении руководить хором, умении передать образ хорового произведения и художественно-идейный замысел композитора.

Summary

Araks A. Khachatryan - conductor and lecturer at Armenian State Pedagogical University after Kh.Abovyan (ASPU) in her analytical article "Conducting Art. The essence of the conductor's activity" is doing a short excursion on the formation of conducting art. The article is about the essence of the conductor's activities, the ability to lead a choir, the ability to convey the image of a choral work and the artistic and ideological intention of the composer.

Ключевые слова

Дирижерское искусство, ансамбль, дирижер, хор, музыкант.

Keywords

Conducting Art, ensemble, conductor, choir, musician.