

Тема 1

«Музыкальная профессия — ДИРИЖЕР»

Дирижерское искусство – сложнейшая в своем роде художественная деятельность исполнительского творчества, она существует только в коллективном ансамблевом исполнении, координирует творчество всех участников оркестра, хора, разных исполнительских ансамблей.

Дирижирование (от фр. – *diriger* – направлять, управлять, руководить) – один из видов музыкально-исполнительского искусства, управление коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной труппой и т.п.) в процессе подготовки и во время публичного исполнения музыкального произведения. Дирижирование осуществляется дирижером, который стремится передать коллективу свои художественные намерения, свое толкование замысла композитора, обеспечивает ансамблевую стройность и техническое совершенство исполнения. Искусство дирижирования основано на системе движений рук.

Теория дирижирования одна из молодых дисциплин, в ней еще недостаточно разработаны специальные разделы (семантика дирижирования, психология дирижирования и многое другое).

Дирижирование, как любой другой вид музыкального исполнительства, представляет собой единство художественного и технического в творческом замысле. Под художественной стороной мы понимаем выразительность и образность исполнения, вдохновенную передачу содержания музыки. Под технической стороной подразумевается язык жестов, с помощью которых дирижер воздействует на исполнителей. Однако технику дирижера невозможно рассматривать вне связи с музыкой, так как именно характер произведения, его мелодика, ритм, темп, динамика, особенности фактуры определяют смысл того или иного жеста, движения корпуса и мимики лица.

Давно известно мнение, что из всех исполнительских специальностей профессия дирижера – самая сложная, многогранная. Главное ее отличие в том, что дирижер поставлен в особые условия, так как его «инструмент» «живой», в качестве «инструмента» выступает целый коллектив исполнителей, где каждый артист – профессионал, он имеет свою точку зрения, каждый обладает артистической индивидуальностью. Но вся ответственность за полноценное художественное воссоздание

музыкального произведения лежит именно на дирижере.

Сложность дирижерской профессии состоит в ее полифункциональности, где дирижеру отведено особое место и роль. Он является «мыслителем, который создает интерпретацию произведения, «инженером», который планирует конкретное звуковое воплощение данной интерпретации,

Специфика работы требует от дирижера многих качеств:

- умения руководить коллективом исполнителей,
- установить творческий контакт с коллективом;
- умения слышать хор;
- реактивно, мгновенно реагировать на все неточности в исполнении;
- точно, ясно и лаконично выражать свои требования и пожелания;
- уметь точно и правильно составлять план репетиций с коллективом и многое другое.

Дирижер должен обладать глубокими и многосторонними теоретическими знаниями ; в совершенстве владеть анализом формы и фактуры произведения; хорошо читать партитуры, знать основы вокального искусства, иметь развитой слух (гармонический, интонационный, тембровый и пр.), хорошую память и внимание.

Еще раз подчеркнем важность того, что дирижирование как профессия – многофункционально и представляет собой целый комплекс деятельности, в который входит: *интерпретационная* (аналитическая); *исполнительская* (эвристическая); *управляющая* (реализующая); *репетиционная* (педагогическая) и *организационная* (планирующая) деятельность.

У дирижера должна быть быстрая реакция, так как в музыке вялость в ее восприятии как для дирижера, так и для исполнителей неприемлема; он должен быстро реагировать и исправлять погрешности в исполнении. Хор должен доверять дирижеру в творческом плане и быть готовым психологически следовать за ним. **Дирижировать – значит увлечь, вдохновить, убедить, повести за собой и сделать и исполнить так, как этого требует дирижер.** Для этого у дирижера есть техника. Для воплощения музыки дирижеру необходимо организующее начало воли. Воля – наиважнейший компонент в управлении коллективом, имеет огромное значение для дирижера, так как в его власти находятся люди, коллектив, где каждый – это яркая индивидуальность. Общеизвестно, что без дирижера не состоится ни оперный спектакль, ни концерт хора или оркестра. Дирижер – это

исполнитель, воплощающий свои художественные замыслы с помощью своих музыкантов-исполнителей.

Хорошим дирижером может быть далеко не каждый музыкант. Дирижер является не только интерпретатором произведений; он должен особенно уметь воплощать музыку средствами дирижирования. В истории есть немало примеров, когда многие известные музыканты были несостоятельны за дирижерским пультом. С. Рахманинов пишет: «Я удивляюсь, как такой высокоталантливый человек, как Глазунов, может так плохо дирижировать? Я не говорю о дирижерской технике (ее у него и спрашивать нечего), он ничего не чувствует, когда дирижирует. Он как будто ничего не понимает (о его музыкальности)». П. Чайковский о Шумане: «...был лишен способности дирижировать..., прирожденное ритмическое чувство, важное для капельмейстера, было в нем ничтожно».

Все это только говорит о том, что дирижер должен обладать незаурядными способностями и умением делать слышимое видимым и видимое – слышимым.

В дирижерской технике слух имеет колоссальное значение.

Вопросы:

- 1) Что такое хор?
- 2) Кто такой хормейстер?
- 3) Назовите хоровые партии
- 4) Что такое «а капелла»?
- 5) Как называют дирижера военного оркестра?
- 6) Как называют руководителя церковного хора?

+ пересказ темы №1

+ гимнастика для рук