Дирижирование как вид исполнительского искусства.

Дирижирование - важнейшая часть музыкального исполнительства, в котором наиболее глубоко и масштабно проявляется его суть. [Дирижирование](http://slovare.coolreferat.com/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%3D%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%3D%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) (от нем. dirigieren, франц. diriger - направлять, управлять, руководить; англ. conducting) - один из наиболее сложных видов музыкально-исполнительского искусства; управление коллективом музыкантов (оркестром, хором, ансамблем, оперной или балетной труппой и т. д.) в процессе разучивания и публичного исполнения ими музыкального произведения. Из всех музыкальных профессий профессии дирижера самая ответственная и сложная. Дирижер поставлен в особые условия: его инструментом является целый коллектив исполнителей. Истинному художнику-музыканту необходимо особое призвание к своему инструменту. У дирижера – это хор или оркестр. Поэтому он должен «ощущать исполнительский коллектив как единый многокрасочный и многозвучный инструмент, состоящий из живых, индивидуально мыслящих, чувствующих и созидающих музыкантов - художников». (А. Пазовский). Подчинить их себе, повести за собой и составляет его задачу. «Дирижер ответственен перед слушателями не только за себя, но и за тот коллектив, которым он руководит, говорил известный советский дирижер А.П.Иванов-Радкевич, - кроме того, дирижер ответственен еще и перед самим коллективом; его задача заключается в том, чтобы общее исполнение с наибольшей полнотой раскрывало творческие намерения композитора».

Искусство дирижера состоит в его творческой интерпретации музыкального произведения, свои художественные намерения он передает коллективу исполнителей при помощи жестов, выразительной мимики, а также поясняющего слова вовремя репетиции.

По определению замечательного педагога, талантливого энтузиаста хоровой культуры К. А. Ольхова, дирижирование – «своеобразный перевод музыки на язык жестов и мимики, перевод звукового образа в зрительный с целью управления коллективным исполнением. Естественность дирижерского жеста, его опора на общежизненные понятия и специфические музыкальные ассоциации делают его понятным и музыкантам-профессионалам, и малоподготовленным участникам самодеятельных коллективов, и даже - в определенной мере – слушателям».

Сложность дирижерской профессии обуславливается ее полифункциональностью. Дирижер создает свою трактовку музыкального произведения, выбирает вариант конкретного звукового воплощения этой трактовки, точно распределяет время звучания и контролирует качество исполнения. Постигая композиторский замысел, он передает свое представление об идейно-художественном содержании произведения исполнителям и добивается от них точного донесения задуманного до слушательской аудитории. В необходимых случаях он походу исполнения корректирует звучание. Дирижер – это актер, и режиссер исполнения, а кроме того воспитатель исполнительского коллектива. Чтобы создать условия для осознанного исполнения музыки, необходим постоянный и напряженный психический контакт дирижера с оркестром и слушателями. А для этого необходимы иные, чем у инструменталистов, человеческие и музыкальные способности, а главное, особые личностные качества и достоинства. «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 выразить их в своем исполнении. Вы должны заменить их волю своею», - писал известный французский дирижер Шарль Мюнш.

Важным отличием дирижера от исполнителя – солиста является и то, что солист- инструменталист или певец, работая над произведением, имеет возможность многократно проверить свою интерпретацию в процессе подготовки. Дирижер же обычно лимитирован репетиционным временем. Он должен начать репетицию с исполнительским коллективом с уже готовым исполнительским планом. Дирижер обязан до репетиции слышать музыкальное сочинение так же отчетливо, как слышал эту музыку композитор. Безупречное внутреннее пропевание произведения должно создать у дирижера правильное представление о музыке. Учиться дирижированию, означает учиться, в совершенстве слышать внутренним слухом музыку и воплощать свой замысел. Все, что думал и чувствовал композитор, сочиняя музыку, дирижер должен заново продумать, прочувствовать и осмыслить, уметь духовно вживаться в произведение. Поэтому основой дирижерской профессии является способность дирижера познать и внутренне услышать все то, что будет воспроизведено исполнительским коллективом.

Герман Шерхен говорил, что при работе с коллективами различного профессионального уровня и творческого профиля надо прибегать к различным манерам дирижирования. Причем под словом «манера» стоит понимать не только приемы тактирования, но и все поведение дирижера за пультом, как во время концертов, так и во время репетиции.

Шерхен различает три вида оркестра:

1.Оркестры, обладающие образцовой чувствительностью, с идеальной чуткостью, следующие за каждым движением дирижера.

2.Оркестры среднего уровня, которые послушно реагируют, но нуждаются в подталкивании.

3.Плохие, скучающие оркестры, у которых неудовлетворительно получается все то, что выполнено ими самостоятельно.

Дирижер без индивидуального художественного начала, неспособный отойти от стереотипа, шаблона, - слабый музыкант; такой дирижер лишь воспроизводит ноты, написанные композитором, делает это правильно, но бездушно, механически. В ком нет этого художественного начала, тот не может быть дирижером.

Илья Мусин предлагает дирижерскую технику разделить на:

1.на технику низшего порядка - обозначение темпа, ритма, показ вступлений;

2.технику выразительную – приемы, с помощью которых определяются изменения темпа, динамика, акценты, фразировка;

3.технику образно-выразительную, когда перед дирижером стоит задача придать жесту образную конкретность.

Профессия дирижера одна из самых трудных, требующая огромного напряжения, затрат душевной энергии, времени, гибкого отношения к человеческому материалу, из которых нужно делать специалистов – профессионалов.

Известно, что многих людей отличает глубокое понимание музыки и отсутствие при этом необходимых исполнительских данных, и наоборот, бывает технически совершенное, но не интересное исполнение, свидетельствующее о недостаточном понимании исполнителем содержания произведения. Нужно сказать, что хорошим дирижером может быть далеко не каждый музыкант, тонко чувствующий произведение и даже освоивший дирижерскую технику. Он должен заразить своим чувством исполнителей и через них слушателей. Дар эмоционального воздействия в большей степени определяет талантливость дирижера.

Дирижер руководит коллективным исполнением музыкального произведения, ощущая при этом оркестровый коллектив как единый инструмент. Поэтому он должен знать:

- тембровые краски и диапазон каждого инструмента;

- технические возможности инструмента;

-уметь играть на инструментах.

На репетиции и концертах ему предстоит увлечь оркестр своим планом исполнения, своей трактовкой произведения, раскрыть художественную идею композитора, вызвать исполнителей на сотворчество, установить содружество в коллективе.

Дирижировать – руководить, управлять оркестром при исполнении музыкального произведения, возможно, это при глубоком знании произведения, четком представлении о том, как оно должно прозвучать. Для этого дирижер должен иметь исполнительский план – план воплощения музыкального замысла композитора. В основе этого всегда лежит тщательное изучение нотного текста, который дирижеру нужно научиться внутренне слышать; ему надо уметь целостно воспринимать музыкальное произведение, заключенный в нем идейно-художественный смысл. Затем он должен продумать, как передать содержание музыкального произведения при помощи специальных, специфических дирижерских средств, как воздействовать на исполнительский коллектив.

 В этом процессе выделяются 4 основные стадии:

1.Моделирование - знакомясь с партитурой, дирижер создает определенное представление об исполняемой музыке. Еще до реального воспроизведения партитуры исполнителями в сознании дирижера складывается идеальная модель предстоящего звучания.

2. Информирование – дирижер передает исполнителям, то есть информирует их о том, как он представляет себе предстоящее звучание.

3. Контролирование – дирижер воспринимает реальное звучание и сопоставляет его со своей идеальной моделью, то есть осуществляет слуховой контроль исполнения.

4. Дирижер сообщает исполнителям дополнительную информацию с целью приблизить реальное звучание к идеальной модели, т.е. корректирует исполнение.

Положение дирижера в процессе исполнения своеобразно: он должен быть одновременно исполнителем, слушателем, критиком. Ответственность дирижера как исполнителя определяется тем, что он выступает как необходимый посредник между композитором и слушателем, находится в центре цепи «произведение- восприятие».Хорошее исполнение является сотворчеством. Творчество выдающихся исполнителей – это образцы глубокого проникновения в авторский текст, достойный пример бережного к нему отношения.

Стоя во главе исполнительского коллектива, дирижер должен держать в поле зрения всех его членов, следить за их работой, при необходимости сглаживать погрешности, предупреждать и предотвращать искажения. Для этого у него должна быть развита интуиция и критическая наблюдательность. Надо учиться не только дирижировать, но и сосредотачивать внимание и энергию, правильно располагать время, напряжения и усилия.

«Дирижер должен полностью понимать эмоциональное состояние музыки…Всякое великое музыкальное произведение обладает силой внушения настроений, не имеющих ничего общего с повседневностью. Чем сильнее дирижер сумеет возбудить в слушателе эти глубокие, тонкие и неуловимые переживания, тем в большей степени он является достойным исполнителем произведения композитора», - писал один из известнейших дирижеров XX века Леопольд Стоковский.

Но чтобы оживить музыкальное произведение, дирижеру нужны средства эмоционального порядка и волевого воздействия на исполнителей, так называемые образно-выразительные приемы. В зависимости от применения средств, среди дирижеров можно выделить малоэмоциональных, с сухими, скупыми жестами, и чрезмерно эмоциональных, у которых жесты из-за возбуждения преувеличены.В этой связи стоит помнить, что эмоциональность должна идти от музыкального образа. Чем совершеннее техника дирижера, тем легче ему удается сделать эмоциональным любой жест. Волевое начало проявляется в активности, убежденности действия.

Отсюда важнейшая задача дирижера – развитие гармонического соотношения обеих сторон дирижерского искусства, технической и художественно-выразительной.

М. Н. Шишкоедова, преподаватель

ГБПОУ «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»