

Слагаемые успешного дирижера.

А.А.Новиков,
руководитель оркестра русских
народных инструментов

Любое учебное заведение, попадающее под категорию «Детская школа искусств» во всех её разновидностях, по-настоящему обретает своё «лицо», если в нём имеются творческие коллективы. В ДШИ «Этнос» таким коллективом является оркестр русских народных инструментов.

Организация деятельности оркестра – дело творческое, и, как всякое творчество, оно не терпит шаблона.

Каждый руководитель, помимо того, встретится в работе со случайностями и особенностями, которые даже невозможно предугадать! Об этом он постоянно должен помнить, чтобы вносить соответствующие коррективы в методы работы, разнообразить её, отыскивая всё новые и новые приёмы.

Успешность творческого и воспитательного процессов зависят от подготовки и знаний руководителя как организатора, дирижёра, педагога, а также от умения преломлять общие положения методики в своей индивидуальной творческой работе. Научиться делать это – значит избежать многих ошибок «на ровном месте».

Комплекс музыкальных качеств, которыми должен обладать дирижёр, чрезвычайно сложен и многообразен. Он работает с коллективом, в котором каждый участник обладает артистической индивидуальностью и сложным комплексом человеческих качеств. У каждого оркестранта имеется своя точка зрения на исполняемое произведение. Поэтому позиция дирижёра по отношению к исполняемому произведению, толкование его должны быть столь убедительными, чтобы каждый оркестрант поверил дирижерскому замыслу, без чего исполнение потеряло бы смысл. Следовательно, дирижёр должен обладать художественным вкусом, большой культурой, являющимися результатами постоянного упорного труда, так как

навязывание коллективу недостаточно продуманного и прочувствованного замысла приведёт только к отрицательному результату.

Помимо чисто психологической стороны дирижерского искусства, перед дирижёром стоят и другие не менее важные задачи.

Дирижёр обязан всесторонне овладеть техникой дирижирования. Основу её составляет так называемое тактирование. При тактировании особенно важно обратить внимание на его характер. Тактировать можно тяжело, мягко, остро, легко, драматично, безмятежно. Именно эта сторона тактирования наиболее ценна при передаче оркестру своих намерений.

Не менее сложная задача – определение верного темпа исполнения. Дело в том, что темп, определяемый дирижером, может зависеть от самых различных причин как музыкального, так и немusicalного характера: техническая сложность произведения и возможности оркестра, внутреннее эмоциональное состояние дирижера, и сегодня он может быть одним, завтра другим. Где же эталон правильного темпа?

Безусловно, здесь нельзя говорить об идеальном темпе не говоря о ритмичности исполнения, то есть об устойчивости ритма. Однако, внутренний ритм исполняемых фрагментов всегда очень определен и устойчив. Добиться такого ритма в коллективе и выработать это ощущение, прежде всего в самом себе - трудная задача.

Каким же должен быть объем (пусть минимальный) чисто музыкальных теоретических знаний у человека, решившего посвятить себя изучению искусства дирижирования? Объем этот колоссален.

Далее следует остановиться на таком элементарном для дирижера процессе как чтение нотной записи оркестрового произведения. Во время первого ознакомления, дирижер, безусловно, должен определить стиль исполняемой музыки, время ее написания, ознакомиться, если она ему неизвестна, с биографией композитора, а следовательно, проникнуться духом той эпохи, в которую жил и творил автор. Затем можно приступить к функциональному изучению партитуры. Дирижер обязан осознать, какую

функцию в музыкальном языке данного произведения выполняет та или иная группа инструментов, кто из них играет мелодию, кому поручена гармоническая функция, кто занят только ритмом.

Далее дирижер изучает динамику произведения. В связи с этим возникает проблема правильного силового соотношения различных оркестровых групп и отдельных инструментов. Проблема баланса звучания целиком зависит и от акустических особенностей помещения, где происходит репетиция или концерт.

Помимо нот, композитор пользуется в партитуре словесными обозначениями, в большинстве случаев относящихся к характеру исполнения. Обозначения эти встречаются на разных языках. Без этих обозначений музыка может потерять всю свою выразительность. Поэтому дирижер должен самым внимательным образом отнестись к этим многочисленным просьбам авторов.

Важнейшей стороной работы дирижера является знание оркестровых инструментов и их возможностей. Дирижеру необходимо представлять себя, чего можно и чего нельзя добиться от данного инструмента или сочетания инструментов.

Все то, о чем мы сейчас говорим, есть по существу чисто репетиционный процесс. Однако, конечная цель нашей работы - выступление, концерт, общение со слушателями. Дирижер должен уметь завоевать внимание слушателя, а для этого ему надо уметь охватить форму произведения, не дать произведению развалиться во время исполнения на отдельные, пусть даже хорошо отрепетированные части.

А для того, чтобы правильно ощутить форму, дирижер должен почувствовать и точно рассчитать кульминацию сочинения, плавно подойти к ней и так же мастерски отойти от нее. А самое главное - дирижер должен жить единой жизнью с оркестром, переживать вместе с ним все тончайшие оттенки музыки, увлекать оркестр за собой, заставлять музыкантов не только хорошо играть, но, что самое главное, хотеть хорошо играть.

Все эти качества, в соединении с чувством глубокого уважения к автору исполняемой музыки, являются слагаемыми успешного дирижера.