

УДК 378.016:78

Н.А. Порошина,
канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики начального образования
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
г. Шадринск, Россия,

Методы и приемы работы над техникой дирижирования в классе хорового дирижирования и чтения хоровых партитур

В статье рассматривается понятие техники дирижирования как необходимого элемента дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя музыки. Раскрыты методы и приемы работы над техникой дирижирования на подготовительном и начальном этапе обучения технике дирижирования в процессе занятий по дисциплине «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур».

Техника дирижирования, дирижерско-хоровая подготовка, дирижерский аппарат, методы и приемы обучения технике дирижирования.

N.A. Poroshina,
cand. of pedagogical sciences, docent of the chair of theory and methodic of
primary education Shadrinsk state pedagogical university
Shadrinsk, Russia

Methods and techniques for working on the technique of conducting in the class of choral conducting and reading choral scores

The concept of conducting technique as a necessary element of conductor-choir training of the future music teacher is considered in the article. The methods and techniques of working on the technique of conducting at the preparatory and initial stage of teaching techniques of conducting in the course of studies about the discipline "Class of choral conducting and reading of choral scores" are disclosed.

Keywords: *The technique of conducting, conducting-choral training, the conductor's apparatus, methods and methods of teaching the technique of conducting.*

В подготовке будущего учителя музыки большое место занимает дирижерско-хоровая подготовка, как необходимая составляющая подготовки учителя-хормейстера, руководителя классного и школьного хора. Осуществляется она, прежде всего, в классе хорового дирижирования и чтения хоровых партитур. Данная дисциплина при подготовке специалистов педагогического образования профиля «Музыкальное образование» отличается от других индивидуальной формой занятий.

Важным и необходимым элементом дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя музыки является освоение техники дирижирования. Однако, сложившаяся практика подготовки дирижеров-хормейстеров до сих пор не преодолела устоявшихся стереотипов понимания дирижерской техники как основной задачи в данном виде подготовки.

Цель дисциплины «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» – формирование у студентов системы основных знаний, умений и навыков управления хоровым пением детей и взрослых, подготовка к практической работе с хоровым коллективом.

Основные задачи дисциплины направлены на формирование образного мышления и развития музыкальных способностей студентов, обучение их методам освоения вокально-хорового произведения и поиска дирижерского жеста, адекватно отражающего созданный в представлении «внутренний хор», совершенствование различных видов деятельности дирижера (вокальное и инструментальное исполнение, дирижирование,

анализ хоровых партитур, с целью выявления художественного замысла композитора, поэта, исполнительских средств выразительности, умение разработки плана репетиционной работы с хором, ее анализа), обучение профессиональному умению управления хоровым коллективом.

Исходя из цели и задач дисциплины, а также опираясь на имеющиеся исследования в этой области, мы считаем целесообразным выделить в дирижерско-хоровой подготовке будущего учителя музыки, следующие структурные компоненты: методологический, теоретический, методический и технологический. Техника дирижирования входит в технологическую подготовку будущего учителя музыки как важное средство управления хоровым исполнительством, и включает в себя: основные принципы постановки дирижерского аппарата, умения передачи метроритмической организации музыки, темпа, динамики, звуковедения и характера звукоизвлечения, исполнение афтактов и др.

Под дирижерской техникой одни музыканты понимают средство воплощения музыкального образа в жестах, средство выражения содержания музыкального произведения (С.А. Казачков, А.П. Иванов – Радкевич, И.А. Мусин, К.А. Ольхов). Например, К.А. Ольхов под техникой дирижирования понимает целенаправленность, своевременность (острая ритмичность), рациональность (отсутствие лишних движений) и отточенность дирижерских жестов, т. е. такое владение дирижерским аппаратом, когда дирижер достигает максимальной точности исполнении при наименьшей затрате физической энергии [5, с. 7].

Другие дирижеры (И.В. Разумный, М.И. Канерштейн) под техникой дирижирования понимают приемы управления хором или оркестром, исполняющим музыкальное произведение.

Третьи в определении понятия «техника дирижирования» объединяют и выразительную и управленческую функции. К.Б. Птица под техникой дирижирования понимает владение дирижерской системой жестов, обеспечивающих понятное хоровому коллективу, оркестру выявление художественных замыслов руководителя и умение управлять исполнением [6, с. 23].

В определение понятия «техника дирижирования» включаются не только приемы управления хором или оркестром, но и понимания ее как средство воплощения музыкального образа в жестах, средство выражения содержания музыкального произведения.

По мнению Л.А. Безбородовой при освоении техники дирижирования выдвигаются две задачи: овладение дирижерскими приемами и отбор жестов для воплощения музыкального образа [1, с. 36]. Это лишь подтверждает известный тезис, что техника дирижирования, как одна из важнейших форм проявления исполнительского процесса, не может существовать и тем более изучаться сама по себе; она является лишь средством раскрытия конкретного музыкального содержания, средством воздействия на исполнителей [5, с. 16].

Таким образом, в овладение техникой дирижирования включается целый комплекс умений и навыков, приобретаемых студентами будущими учителями музыки.

Условно работу над техникой дирижирования можно разделить на этапы: подготовительный, начальный (1 курс), основной (2-3 курсы) и завершающий (4 курс).

Подготовительный этап направлен, прежде всего, на подготовку дирижерского аппарата (корпуса, рук, ног, головы) к овладению дирижерской техникой, знакомство с дирижерским аппаратом и его возможностями в отображении исполнительского образа произведения, с дирижерским жестом и его свойствами, с элементами дирижерского жеста, принципами дирижерских движений.

На начальном этапе программой дисциплины «Класс хорового дирижирования и

чтения хоровых партитур» предусмотрено освоение приемов дирижирования в разных размерах: вступления и снятия звука на разные доли такта, способов передачи ритмических рисунков, звуковедения, показа фермат и др.

На основном этапе обучения технике дирижирования акцент в программе ставится на совершенствовании умений и навыков, полученных на начальном этапе, а также освоение более сложных в техническом плане приемов управления хоровым звучанием. Например, дирижирование в более сложных темповых, ритмических и динамических условиях, дробление и укрупнение долей дирижерской схемы, дирижирование в очень медленных и очень быстрых темпах и др.

Завершающий этап освоения техники дирижирования направлен на решение исполнительских задач с использованием различных приемов дирижирования в оперных сценах, произведениях крупной формы, в том числе развитие умений охвата крупных произведений, яркого и выразительного показа музыкального развития в них.

Таким образом, наиболее важными этапами работы над дирижерской техникой следует считать подготовительный и начальный. Именно на них закладываются и формируются все основные практические умения и навыки в технике дирижирования.

Рассмотрим основные методы и приемы работы над техникой дирижирования на подготовительном и начальном этапах работы.

Так как дирижерские движения в повседневной жизни практически не встречаются, требуется ряд двигательных и слухомоторных упражнений подготовительного характера.

Начинать работу над техникой дирижирования следует с упражнений на разные части дирижерского аппарата. Отдельно вырабатывается устойчивая стойка – позиция ног, корпуса и головы. Возможны упражнения на чередование расслабления частей дирижерского аппарата и правильной подготовительной стойки дирижера, когда все его части собраны и имеют правильную позицию (ноги расставлены, правая чуть впереди, корпус прямо, плечи развернуты, голова приподнята).

Руки, как главная и наиболее важная часть дирижерского аппарата, требуют особого внимания и ряда специальных упражнений. Основная проблема на начальном этапе – «зажатость» рук и плечевого пояса. Поэтому начинать работу нужно с проверки и освобождения, если требуется, этой части дирижерского аппарата. К таким упражнениям мы относим: расслабление отдельных частей руки (кисти, предплечья, плеча) из положения вытянутой, поднятой руки; круговые вращения кистью, предплечьем, «мельница» всей рукой вперед, назад, двумя вместе. Полезны, параллельно с расслабляющими упражнениями, упражнения на координацию движений: «мельница» двумя руками в разные стороны, сходящиеся и расходящиеся круговые движения кистью, предплечьем, «рисование» кистью разнообразных геометрических фигур (дуга, круг, треугольник, квадрат). При этом следует особо обращать внимание на правильную постановку кисти – ладонью вниз, с закругленными, свободно разведенными пальцами. Все движения должны быть естественными и пластичными.

Поможет, на наш взгляд, показ и сравнение движений из музыкальной исполнительской деятельности и жизненных ассоциаций. Например, постановка руки как при взятии звука на фортепиано, «рисование» воображаемой кисточкой на стене, «бросание детского мяча» об пол, стену, «прощальное махание платочком» и т. п.

Подготовительный этап по времени непродолжителен, упражнения занимают 10 – 15 минут каждого занятия и проводятся небольшими группами (3 – 6 студентов).

Уже через несколько занятий можно перейти к упражнениям, которые в будущем послужат основой для овладения техникой дирижирования. К таким упражнениям можно отнести:

- круговые движения руки с отдачей (игра в скакалку): рука при движении вверх

замедляет движение, и ускоряет его при движении от верхней точки к нижней, как бы ударяя о воображаемую плоскость;

- отскок от разных плоскостей (стола, ладони другой руки, воображаемой плоскости) вверх, в сторону в разных точках и на разных уровнях.

Такие упражнения следует разнообразить за счет постановки проблемных задач: промаршировать, «прошагать» рукой разные марши – военный, спортивный, детский; привлечения ассоциативных связей («прыжки» рукой с разбега и с места, подскок – вдох, падение руки – выдох и др.).

Большая часть времени на первоначальных групповых занятиях отводится освоению дирижерских сеток тактирования. Работа эта кропотливая, требующая систематичности и последовательности в освоении рисунка и пропорций сеток. Основой техники дирижирования является тактирование («метрономирование» – по определению П.Г. Чеснокова). Овладение этим навыком для музыканта не представляет трудности. С помощью техники рук можно достигнуть одновременности исполнения, динамики, агогики и т. д.; но без образного представления и воодушевления техника мертва, как и воодушевление бесплодно без техники. Как отмечал К.А. Ольхов, техника и воодушевление всегда должны быть слиты воедино [5, с. 8].

Одним из важных элементов техники дирижирования является ауфтакт. Под ауфтактом в дирижировании понимается замах, предварительный взмах, жест-импульс, т. е. специфический дирижерский жест, предваряющий и организующий исполнение в плане темпа, ритма, динамики, штриха, начала, окончания, фермат. Ауфтакт – это важнейшая составная часть дирижерской техники [6, с. 12]. Начинать работу над ним следует с объяснения роли и значения ауфтакта, его показа в целом и отдельных элементов. Первым отрабатывается ауфтакт вступления. Отдельные его элементы (отскок, отдача) осваиваются уже на начальном этапе работы над техникой дирижирования. Поэтому дальнейшая работа над ауфтактом заключается в отработке навыка показа дыхания в различных сетках тактирования на начало разных долей (полный ауфтакт).

Работа над ауфтактом невозможна при зажатости рук, поэтому начинать ее следует только при полной их свободе от мышечного зажатия. При этом необходимо найти жест, который был бы одновременно достаточно импульсивным, но не хаотичным, способным пропеть долю. Поэтому на данном этапе работы можно прибегнуть к ассоциациям типа: «укол иголкой», «коснитесь горячего», «тяните звук, а не бросайте его», «прикоснувшись к звуку, ведите его», «рука зависает, как приклеенная» и др.

После работы над ауфтактом вступления осваиваются другие виды ауфтакта: ауфтакт снятия, неполный ауфтакт. Начинать работу над ауфтактом снятия следует со снятия долгих не ферматных звуков. В этом случае рука дирижера после импульса движется в направлении последующей доли, где и снимает звук. Следующий этап работы над жестом снятия – это снятие приемом деления доли и скрытого деления в зависимости от характера, темпа и ритма музыки. И, наконец, при работе над этим жестом отрабатывается ауфтакт снятия фермат (серединовых и заключительных).

Отработка задержанного ауфтакта и ауфтакта приближения может быть перенесена на более поздние сроки основного этапа, когда осваиваются более сложные музыкальные произведения, требующие применения этих видов ауфтакта.

Для отработки показа разных видов ауфтакта можно предложить следующие приемы:

- счет вслух или отстукивание рукой внутредолевого пульса;
- акцентирование счетом или отстукиванием руки долей, играющих роль звукового ауфтакта;
- произнесение вслух (затем мысленно) отдельных слогов для нахождения точного

времени для ауттакта.

Конечно, на первом этапе происходит лишь первоначальное усвоение всех навыков по показу разных видов ауттакта. Их закрепление и совершенствование произойдет позже на различных хоровых произведениях в основном этапе работы в классе хорового дирижирования.

Техника дирижирования – важный и необходимый элемент дирижерской подготовки. Однако, как следует из задач дирижерской подготовки будущего учителя музыки (обучение профессиональному умению управления хором в классной и внеклассной работе), главное назначение дирижерского жеста учителя – общение с исполнителями, воздействие на них в процессе исполнения музыки. Таким образом, развитие мануальной техники требует и иных методов обучения, чем, к сожалению, до сих пор пользуется музыкальная педагогика.

В практике обучения хоровому дирижированию преобладают репродуктивные: наглядно-слуховые и объяснительно-иллюстративные методы. Конечно, обойтись без них невозможно, но ограничиваться только ими нельзя. О.А. Мусин считает, что обучение дирижированию должно быть направлено не на заучивание движений, а на развитие самих способностей, лежащих в основе мануальных средств дирижирования. Он предлагает путь более длинный и трудный, но более ценный для воспитания дирижера. В этом случае методика обучения должна быть направлена, прежде всего, на развитие способностей и качеств, необходимых для того, чтобы выразительные приемы дирижирования отражали побуждения дирижера, его исполнительские намерения, а, следовательно, могли оказывать воздействие на исполнителей [3, с. 23].

Для развития у человека каких-либо способностей, нужно иметь ясное представление о том, что именно необходимо развивать, и для какой цели. По нашему мнению, среди задач дирижерско-хоровой подготовки будущего учителя музыки следует выделить формирование образного мышления и развития музыкальных способностей, что позволит в полной мере освоить умение управления хором.

Деятельность учителя – прежде всего творчество. Для развития инициативы студентов, самостоятельности в решении учебных задач, стремления к творчеству, в методах его подготовки необходимо шире использовать проблемное обучение, творческие приемы. Задача достаточно трудная, что связано, прежде всего, с недостаточным количеством часов на данный вид подготовки учителя музыки, но выполнимая, если использовать активные методы, в том числе и в других дисциплинах (хоровой класс, хороведение и хоровая аранжировка, основной музыкальный инструмент, теория и методика музыкального образования и др.).

В музыкальной педагогике накоплен значительный опыт использования творческих методов подготовки учителя музыки. Например, В.Л. Живов при анализе хорового произведения предлагает использовать проблемно-поисковые задания: Как передать жестом особенности фразировки хорового произведения? или: Какими приемами можно повлиять на изменения тембровой окраски звука? [2, с. 222].

Широко известен метод обеленного текста Э.К. Сэт, когда студенту предлагается самому определить характер звука, стиль произведения, фразировку, темп, нюансы, голосоведение, дыхание, даже сочинить текст. Такие задания способствуют развитию навыков слухового анализа, активизируют музыкальное и творческое мышление, способствуют развитию самостоятельной познавательной деятельности.

Для подготовки будущего учителя музыки к практической работе с хором важна постоянная связь занятий в классе хорового дирижирования с работой в хоровом классе. Необходимо на всех этапах дирижерской подготовки, включать в занятия освоение приемов работы с хором. Например, прием «программированных ошибок», заключающийся в

невыполнении концертмейстером или педагогом необходимых указаний в хоровых партитурах при их исполнении и дирижировании студентом. Это способствует развитию слуховой реакции, приобретения умений и приемов репетиционной работы с хором. В подготовке учителя музыки-хормейстера необходимо формировать умения представлять звучание хоровой партии и хора в целом. С этой целью много внимания в классе хорового дирижирования уделяется работе с партитурой. В этом виде работы используется множество приемов, направленных на развитие слуха и слухового внимания, самоконтроля, музыкального мышления и др. Например, одновременное исполнение мелодии на инструменте, ее пение и тактирование. Этим задачам отвечает разработанный Е.А. Красотиной метод мысленного пропевания хоровых партий и включение пения в слух по знаку педагога.

Полезным приемом является прослушивание и анализ хорового звучания в записи. Для расширения общего и музыкального кругозора можно использовать знакомство с соответствующими музыкальными произведениями литературы и изобразительного искусства. Такие приемы создают условия для возникновения у обучающихся обобщенных музыкальных образов и творческого подхода к исполнению.

Для развития самостоятельности будущего учителя музыки возможно использование моделирования репетиционного процесса, создание и решение педагогических ситуаций, возникающих в практической вокально-хоровой работе. В музыкальной педагогике для развития творческой художественно-практической деятельности используются методы расчлененного анализа и метод сравнительных характеристик. Эти методы направлены на выявление взаимосвязи и взаимовлияния музыки и текста в хоровом произведении и особенностей ритма, интонаций и других выразительных средств музыки.

Таким образом, несмотря на то, что процесс дирижирования и практическая работа с хором представляют творческий процесс, и в нем заложена проблемная ситуация, его освоение невозможно методами теоретического изучения и практического закрепления образцов. Необходимы такие методы и приемы подготовки, при которых у будущего учителя музыки развивались бы способности к творческому решению музыкально-исполнительских задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Музыка» и учащихся пед. уч-щ по спец. «Муз. воспитание» / Л.А. Безбородова. – М. : Просвещение, 1990. – 159 с.
2. Живов, В.А. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / В.А. Живов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
3. Мусин, О.А. О воспитании дирижера : очерки / О.А. Мусин. – Л. : Музыка, 1987. – 247 с.
4. Ольхов, К.А. О дирижировании хором : краткое пособие для молодых педагогов муз. училищ / К.А. Ольхов. – Ленинград, 1961. – 108 с.
5. Птица, К.Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории / К.Б. Птица. – М. : Музыка, 1970. – 191 с.
6. Соколов, В.Г. Работа с хором : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб., доп. / В.Г. Соколов. – М. : Музыка, 1983. – 191 с.

REFERENCES

1. Bezborodova L.A. Dirizhирование: ucheb.posobie dlja studentov ped. in-tov po spec. «Muzyka» i uchashhihsja ped. uch-shh po spec. «Muz. Vospitanie» [Conducting]. Moscow: Prosveshhenie, 1990. 159 p.
2. Zhivov V.A. Horovoe ispolnitel'stvo. Teorija. Metodika. Praktika: ucheb. posobie dlja studentov vyssh. ucheb. zavedenij [Chorus performance. Theory. Methodic. Practice]. Moscow: VLADOS, 2003. 272 p.

3. Musin O.A. O vospitanii dirizhera: ocherki [About the up-bringing of the conductor]. Leningrad: Muzyka, 1987. 247 p.
4. Ol'hov K.A. O dirizhirovanii horom: kratkoe posobie dlja molodyh pedagogov muzykal'nyh uchilishh [About the conducting of chorus]. Leningrad, 1961. 108 p.
5. Ptica K.B. Mastera horovogo iskusstva v Moskovskoj konservatorii [The masters of chorus art in Moscow conservatory]. Moscow: Muzyka, 1970. 191 p.
6. Sokolov V.G. Rabota s horom: ucheb.posobie [The work with the chorus]. 2-e izd., pererab., dop. Moscow: Muzyka, 1983. 191 p.