

Самостоятельная работа учащихся над хоровым произведением по предмету «Дирижирование»

Организация самостоятельной работы учащихся - это одна из составных частей процесса обучения. Роль самостоятельной работы как неотъемлемой части учебной деятельности особенно возросла в настоящее время. Перед учебными заведениями поставлена задача формирования у учащихся потребности к постоянному самообразованию, а также формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа в учебно - воспитательном процессе имеет две тесно связанные между собой задачи. Первая из них - это развитие у учащихся самостоятельности в познавательной деятельности, необходимость научить их самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое мировоззрение. Вторая цель заключается в том, чтобы научить их самостоятельно применять имеющиеся знания в теории и практике. Но главной функцией самостоятельной работы является формирование высококультурной личности. Только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается человек мыслящий, с активной жизненной позицией, человек гуманный, человек - гражданин.

Самостоятельная работа учащихся - это неотъемлемый элемент познавательной деятельности. Одна из главных задач учебно - воспитательного процесса - это выработка у учащихся умений и навыков самостоятельной работы. Невозможно обеспечить единство преподавания без активной самостоятельной работы самих учащихся. Также в процессе этой работы у учащихся активизируются не только творческие возможности, но также развиваются мышление, логика, умение контролировать себя, анализировать свои действия.

Профессия хорового дирижера - одна из сложнейших в музыкальном и художественном мире. Дирижер хора должен обладать не только выдающимися музыкальными данными, но и быть педагогом, психологом, организатором, иметь склонности музыкального режиссера и артиста.

Основная творческая задача дирижера - донести до слушателя музыкально-художественный замысел композитора в его понимании художественного содержания произведения. В сложной художественно-информационной схеме поэт - композитор - дирижер - хор - слушатель дирижер несет самую ответственную творческую нагрузку. Он не только обязан внутренне воспринять и преобразовать художественное содержание произведения, но затем и заразить своей интерпретацией хор, чтобы донести ее до слушателя. Поэтому очень ответственна роль дирижера и как художественного руководителя хора, и как воспитателя музыкального вкуса слушателя. В свою очередь дирижер должен быть чутким катализатором музыкальных интонаций и идей, которые формирует время, эпоха, общество - слушатель и композитор, умея преобразовывать, переосмысливать музыкальный материал посредством новых приемов, видов и форм дирижерско-хорового исполнительства.

Для того чтобы овладеть данной профессией, нужно постичь закономерности музыкального языка, развить музыкально-образное мышление.

Музыкальное искусство, в отличие от живописи, архитектуры, скульптуры, является временным искусством, так как художественное содержание произведения протекает, развивается и создается во времени. От того, как дирижер осмыслит строение сочинения, его темпы, артикуляцию, агогику, штрихи, динамику, тембры, способы дирижирования, подходы к частным и главной кульминациям, насколько он овладеет законами музыкальной драматургии, основанными на приемах сопоставления, контрастности, ассоциативного мышления, вскрытия основного конфликта, зависит художественный результат музыкального произведения. Поэтому дирижер должен обладать специфическими способностями: а) внутреннего слуха и видения музыкального

материала и б) единовременного мгновенного осознания творческой концепции развития музыкального образа, как и постепенного последовательного развертывания его во времени. Несомненно, что для решения таких сложнейших задач дирижер должен обрести очень высокую культуру и образованность как музыкальную, художественную, так и общую.

При обучении в классе дирижирования необходимо обратить внимание на очень важную и актуальную проблему современного дирижерско-хорового образования, а именно, некоторые вопросы самостоятельной (домашней) работы по предмету «Дирижирование».

Очень большое значение в процессе подготовки хорового дирижера имеет четкая организация и овладение профессиональными формами и методами самостоятельной домашней работы.

Ввиду сложной и многоплановой деятельности дирижера хора, самостоятельные занятия учащегося-хормейстера предполагают значительно более напряженную и целенаправленную домашнюю работу, чем занятия другого учащегося-музыканта. К тому же, учащийся-инструменталист в учебном классе и дома играет на своем инструменте (фортепиано, скрипка, кларнет и др.), тогда как дирижер хора в специальном классе занимается под игру концертмейстера-пианиста, а дома «дирижирует» воображаемым «хором».

Обучение дирижера-хормейстера в музыкально-учебных заведениях дополнительного образования в основном состоит из трех разделов:

- занятия в классе дирижирования,
- самостоятельная работа (отработка мануальной техники дирижирования, игра хоровой партитуры и подготовка теоретического материала в виде докладов и сообщений по темам предмета)
- хоровая практика на учебном хоре.

Очевидно, что такая «разрозненная» схема обучения должна быть тесно и органично взаимосвязана. Только в том случае она может быть плодотворной и давать положительные результаты. Однако самым уязвимым звеном в обучении хормейстера является самостоятельная работа. Домашняя работа нередко проходит стихийно, спонтанно, однопланово, без должного интереса и творческого подхода.

Безусловно, условия домашней работы (без хора и концертмейстера) достаточно сложные, поэтому необходимо контролировать свою домашнюю самостоятельную работу по предмету «Дирижирование» в соответствии с указаниями преподавателя по данному предмету и теми задачами, которые выдвигаются им, что особенно важно на начальном этапе учебного процесса,

Прежде всего, руководствуясь указаниями преподавателя на уроках дирижирования, следует развивать в себе такую черту, как профессиональная самостоятельность в домашней работе, которая выражается в его умении планировать свои действия, активно и настойчиво приобретать знания, преодолевать трудности, совершенствовать навыки, приемы и методы для практической дирижерско-хоровой деятельности. Воспитание данных качеств в первоначальной стадии обучения теории и практики хорового дирижирования имеет решающее значение.

Изучение хоровой партитуры в домашних условиях может происходить в четырех направлениях:

- а) пение хоровых партий;
- б) игра на фортепиано;
- в) освоение с помощью внутреннего слуха;
- г) дирижерская (мануальная) подготовка.

Если первые два раздела обычно наличествуют в домашней работе учащегося, то развитие внутреннего слуха (путем освоения многоголосной хоровой фактуры) и мануальной (дирижерской) техники часто протекает в элементарной форме (тактирование, показ вступлений, снятий и др.). Неправильно считать, что технические и исполнительские приемы и навыки управления хоровым коллективом возможно осваивать только в классе дирижирования и непосредственно на хоровых репетициях.

Безусловно, дирижерская (мануальная) подготовка представляет большую сложность в самостоятельной домашней работе без непосредственного общения с исполнителями (хором, концертмейстером). Поэтому для того, чтобы самостоятельная работа по развитию внутреннего слуха и видения партитуры и дирижерского (мануального) ее освоения протекала более эффективно и продуктивно, следует овладеть некоторыми методами и приемами, необходимыми для развития дирижерских навыков и способностей.

Затрагивая приемы и способы саморазвития некоторых важных специфических дирижерских качеств в условиях домашней работы, следует отметить среди них в первую очередь, слуховое внимание, самоконтроль, ощущение звука при жестикуляции, передаче музыкально-образных представлений в выразительные жесты, дирижерское видение и моторно-мышечное ощущение музыкального сочинения (хоровой партитуры), исполнительскую волю, активность дирижирования, понимание драматургии и формы сочинения.

Для того чтобы развить слуховое внимание и самоконтроль за своими дирижерскими действиями, необходимо точное знание того, что именно слушать. Для достижения этой цели нужно ставить перед собой определенные звуковые задачи. Такие, как услышать силу звучания и тембр отдельного голоса, красочную палитру аккордовых последовательностей или отдельного аккорда, ритмическую точность и ровность музыкального изложения, выразительную нюансировку мелодических линий, что заставит активизировать слуховое внимание и внутренний слух. Неумение слушать себя серьезно сказывается на исполнении произведения, приводит к недостаточной чуткости к звучанию, к тембровому однообразию.

Одним из эффективных приемов активизации слухового внимания является умение настроить свое воображение с помощью образных характеристик, эпитетов и метафор применительно к звучанию хора. Возбудить желание внутренне услышать и представить себе хоровое звучание какого-либо фрагмента без игры на фортепиано также содействует концентрации внимания и слуха. Другим важным фактором в освоении хоровой партитуры является ее тщательное мануальное освоение. Развитие рук, выразительной жестикуляции (наряду с мимикой и пантомимой) как средств воздействия и управления исполнением музыкального произведения, входит в одну из основных задач самостоятельных домашних занятий.

Дирижер-хормейстер, для того чтобы осуществлять и ярко, рельефно передавать свои представления в развитии динамики, образно-эмоционального строя, звукового колорита во время управления исполнением произведения, должен обладать достаточно гибкой, пластичной жестикуляцией, тонкими двигательными ощущениями, чувствительными руками. Воспитание четырех компонентов: музыкального слуха, дыхания, мышечного чувства и эмоций имеет определяющее значение для развития дирижерской техники.

Одним из важнейших навыков воспитания мышечного чувства следует считать релаксацию (расслабление). Дирижерским расслаблением мышц является полупассивное состояние рук, при котором возможно выражение определенных чувств: покоя, умиротворенности, тихой радости, светлой печали и др. Активное состояние мышц рук может показывать более энергичные, волевые, экспрессивные движения, выражающие драматические, героические и другие чувства, особенно при выявлении кульминационных моментов. Чрезмерное по напряжению состояние рук возникает очень редко, в основном во время показов трагических ситуаций. Необходимо научиться владеть всеми градациями

мышечного напряжения от полного напряжения до полного расслабления, знать и чувствовать все основные грани своей дирижерской активности.

Для этой цели необходимо стремиться выработать в себе мышечный контроль, который заключается в активном подключении сознания к ощущениям различных двигательных дирижерских жестов.

Необходимо также развивать навык дирижерского «видения» хоровой партитуры, т. е. ощущать динамику развития ее формы и содержания, образность и эмоциональную палитру музыкального материала. Но для того, чтобы переносить музыкальные представления в выразительные жесты, руки дирижера должны обладать тонкой чувствительностью, лишены скованности, быть ловкими и пластичными.

Одним из довольно сложных вопросов дирижерской профессии является воспитание в себе целенаправленного дифференцированного движения рук и их координации. В современной дирижерской практике исполнительства дирижеру довольно часто приходится в один и тот же момент выполнять несколько технических и художественных задач. Поэтому нужно обратить серьезное внимание на развитие самостоятельности рук и разделения их исполнительских функций. Нередко бывают случаи, когда дирижерский показ осуществляется двумя руками. Например, при исполнении активной музыки и насыщенной динамики. Однако плохое впечатление оставляют действия дирижера, если обе руки его слишком часто выполняют аналогичные параллельные движения.

Обычно правая рука организует процесс дирижирования, она четко показывает схему тактирования, отображает в своих движениях метр музыки, указывает темп, ведет сопровождение. Левая же рука движется более свободно. Она может показывать вступления и снятия отдельным партиям, управлять динамикой, строем, ансамблем, иногда тактирует вместе с правой. Конечно, такое разделение функций условное. Все зависит от фактуры произведения. Однако с самого начала обучения следует развивать самостоятельность рук, добиваться независимости их действий друг от друга.

Очень важно добиваться полной свободы мануальной техники, для чего необходимо использовать в домашней работе специальные упражнения на расслабление мышечной системы, которые были показаны преподавателем на уроках дирижирования. Все предлагаемые упражнения по технике дирижирования полезно выполнять как правой, так и левой рукой отдельно, что способствует развитию каждой руки. В процессе дирижирования иногда используется одна правая рука. Гораздо реже дирижер пользуется одной левой рукой, обычно такие моменты продолжаются недолго. Если по фактуре целесообразно применение левой руки, то лучше использовать ее вместе с правой. Для развития самостоятельности движения рук и их координации для начала можно рекомендовать несколько не очень сложных упражнений:

- 1) показ левой рукой выдержанных звуков. Правая рука тактирует, левая отражает ритмический рисунок. Например, в четырехдольном, или в другом размере. Лучше связать это упражнение с музыкой, т. е. подобрать соответствующее произведение.
- 2) тактируя правой рукой, левой показывать вступления отдельным партиям на различные доли такта (порядок вступлений варьировать).
- 3) Правая рука тактирует, левая показывает равномерное увеличение или уменьшение силы звучания. Здесь важно следить, чтобы движения правой руки не отражались на плавности ведения левой руки, показывающей *crescendo* или *diminuendo*.

Развивая самостоятельность и дифференцированные движения рук, нужно всегда помнить, что выразительность дирижирования может быть достигнута лишь при условии их координации и тесного органичного взаимодействия. Над развитием всех этих дирижерских качеств необходимо самостоятельно работать в домашних условиях.

Важным качеством, на которое опирается умение дирижера выразительно и оперативно руководить исполнением хорового произведения, является «ощущение звука в руке», его насыщенности, колорита и ритмической пульсации внутри доли.

В условиях домашней работы развивать данное качество довольно сложно. Тем не менее нацеленные слуховые, волевые усилия на яркость, конкретность музыкальных представлений, способны вызвать ощущение звуковой наполненности в жесте.

Другим необходимым качеством (способностью) для дирижера-хормейстера, которое нужно развивать в домашних условиях, является исполнительская воля. Отсутствие желания прилагать какие-либо активные исполнительские действия, волевые усилия во время самостоятельных занятий, отсутствие ориентации начинающего дирижера на собственные музыкальные представления, внутреннее слышание музыкального произведения в большей мере прививают у него пассивную форму дирижирования. В результате его дирижирование становится вялым и формальным. В дирижерском же исполнительстве проявление творческой воли выражается в активном и настойчивом проявлении целенаправленных действий на достижение художественного результата.

Большое значение имеет и то, какими мануальными средствами для выразительного, требовательного, воодушевленного исполнения будет пользоваться обучающийся дирижированию. Волевые качества дирижера-хормейстера могут проявляться у него не только в активном движении, но и в мимике, требовательном выразительном жесте (особенно левой руки), пантомиме, общем определенном психологическом настрое.

Проблема воспитания в себе волевых качеств в домашних условиях в значительной мере может быть решена, если сам учащийся будет заботиться о развитии подлинных творческих волевых качеств, а не приучать себя к формальному поверхностному «жестуализированию».

Развитие дирижерского качества предвидения исполнения музыкального произведения также является очень важным компонентом самостоятельной работы. Необходимо развивать в себе профессиональный навык единовременного слышания музыкального образа и постепенного, детального, развернутого во времени художественного содержания произведения. Следует освоить не только образно-эмоциональный характер музыкального произведения, но и проанализировать его с точки зрения внутреннего строения произведения (части, разделы, кульминация, темпы, метроритм и др.), т. е. развивать навык «дирижерского видения» музыкального материала.

Развитию навыков самоконтроля за своими техническими и исполнительскими действиями, а также предвидения отдельных моментов в процессе исполнения музыкального сочинения (возможные неточности исполнения, сложные фрагменты, подготовка новых разделов, контрастных частей, кульминаций и др.) следует уделять большое внимание.

Развитие музыкальной памяти и приобретение приемов и способов запоминания музыкального материала являются одними из ведущих разделов самостоятельной работы. Музыкальная память - одно из наиболее тренируемых качеств и способностей музыканта. Необходимо активно осмысливать запоминаемый материал, включая в работу все виды памяти (визуальная, зрительная, слуховая, сенсомоторная), стремиться рационально распределить, четко и конкретно формулировать установку на срок и точность запоминания отдельных фрагментов хоровой партитуры.

Очень важно знание произведения наизусть, что освобождает дирижера от погружения основного внимания в партитуру и дает возможность непосредственно контролировать свои действия и общаться с коллективом (хором, концертмейстером) в процессе исполнения, активно воздействовать на раскрытие драматургии сочинения, предвидеть возможные трудности и неточности исполнения, т. е. дает возможность приблизиться к идеальной модели его интерпретации.

Процесс работы над хоровым произведением в дирижерском классе подготавливает к самостоятельной работе в домашних условиях. Однако, безусловно, это две разные формы занятий, имеющие свою особую структуру. В то же время эти две формы занятий взаимосвязаны и составляют неразрывное единство, и принцип самостоятельности пронизывает оба вида занятий, как классных, так и домашних.

Воспитание самостоятельности в классе нередко проявляется более интенсивно, чем дома, ибо в классе она предстает в синтезированном виде (повышенная концентрация внимания, памяти, воли при целостном воспроизведении музыкального произведения или его отдельных частных деталей), а при условиях домашних занятий преобладает принцип аналитический, т. е. идет тщательная отработка отдельных деталей, выяснение их роли и значения в общем контексте произведения, многократное повторение отдельных деталей произведения с целью усвоения его в целом. Это сложная, хорошо продуманная и запланированная работа должна быть как бы воспроизведением классной работы, только в детальном виде. При таком подходе урок в классе дирижирования служит той моделью примерной самостоятельной работы, которой необходимо следовать при изучении того или иного музыкального произведения в домашних условиях.

К другому аспекту домашней, а именно: к подготовке докладов и рефератов, следует также ответственно относиться, но в отличие от вышеизложенных задач этот раздел домашней работы уже знаком учащемуся, т.к. неоднократно применялся при подготовке к предметам в общеобразовательной школе.

При подготовке докладов и рефератов, предлагаемых преподавателем, необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада или реферата необходимо предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить план, состоящий из:

- а) вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы,
- б) основного раздела, раскрывающего тему доклада,
- в) заключительного раздела, содержащего краткие выводы по теме доклада.

При устном выступлении важно следить за свободой речи, грамотностью построения предложений, текстом, избегать использовать вводные слова, слова - «паразиты», бытовизмы. При подготовке к зачёту или экзамену также следует учитывать необходимость устного изложения материала, для чего рекомендуется также письменно составлять план ответа в виде пунктов или тезисов.

Примечания

1 См.: Васильев В. А. Эволюция русской хоровой культуры и проблемы совершенствования дирижерско-хорового образования // Вестн. С.-Петербург. гос. ун-та культуры и искусств. 2011. № 4 (9), дек. С. 76-81.

2 Казачков С. А. Дирижерский аппарат и его постановка. М.: Музыка, 1967. С. 106-107.

3 Сивизьянов А. С. Проблема мышечной свободы дирижера хора. М.: Музыка, 1983. С. 24-32.

Упражнения на расслабление рук и всего дирижерского аппарата (головы, шеи, корпуса) можно найти в учебниках по технике дирижирования. См. например: Казачков С. А. Указ. соч. С. 36;

Мусин И. А. Техника дирижирования. 2-е изд., доп. СПб. Центр Деан-Адиа. М., 1994. С. 24-32.