

Калинина Варвара Андреевна
студентка 2 курса кафедры академического хора СПбГИК
varyan.san.98@gmail.com
Научный руководитель: доцент Жукова Елена Юрьевна

Современные тенденции развития дирижерского образования

Хоровое дирижирование является одним из наиболее сложных видов музыкального исполнительства. Дирижер хора должен обладать не только выдающимися музыкальными данными, но и быть педагогом, психологом, организатором, иметь наклонности музыкального режиссера и, конечно, артиста-исполнителя. Основная творческая задача дирижера – донести художественный образ до слушателя, овладеть законами психологии его восприятия музыки.

Каждый профессиональный дирижер должен обладать специфическими способностями:

- а) внутреннего слышания и видения музыкального материала;
- б) единовременного мгновенного осознания творческой концепции развития музыкального образа, как и постепенного последовательного развертывания его во времени.¹

В современном мире в развитии хоровой культуры наблюдаются весьма разнородные и противоречивые тенденции. С одной стороны, сложилась новая хоровая литература, обновился язык современной хоровой музыки, создаются новые формы камерного хорового музицирования, появляются новые синтетические хоровые жанры.

С другой стороны, нельзя не отметить, заметное сокращение любительских хоров. Отмечены серьезные недостатки хорового образования, существенные изъяны в изучении и пропаганде хорового искусства, которое не имеет своего печатного органа, где бы публиковались и обсуждались хоровые проблемы, количество хоровых программ по телевидению несоизмеримо с лавиной шоу-программ.

Одна из сфер хоровой культуры – хоровая педагогика – в настоящее время нацелена повысить профессиональные требования к студентам, сохранив лучшие традиции русской хоровой школы (практическая подготовка хоровика, обучение хоровых дирижеров в хоре), которые стали фундаментом современной системы хорового образования. Хоровая педагогика в наше время сохранила преемственность языка и стиля; традиционно остались отдельные исполнительские приемы и методы работы с хором. Тем не менее, как отметил профессор В. Минин:

¹Васильев В.А. Традиции и тенденции развития дирижерско-хорового образования в России. – СПб., 2006. – С. 78

«Формы и методы обучения сложившиеся в тридцатые годы, не претерпели в основном принципиальной перестройки, хотя за это время изменились кадры педагогов, контингент студентов, роль и задачи хорового искусства в жизни страны, музыкальный язык произведений.»²

В дирижировании, как и в любом другом искусстве, техническая и художественная стороны тесно взаимосвязаны. Поэтому их дифференцирование возможно лишь в теоретическом аспекте, чтобы определить дирижерскую технику как средство общения с исполнителями, как совокупность действий для донесения информации, а также как средство контроля за исполнением. Очень метко охарактеризовал эту взаимосвязь известный российский дирижер Д. Г. Китаенко на примере методики своего педагога в Ленинградской консерватории Е. П. Кудрявцевой:

«Для нее важно было, чтобы дирижер мог спокойно, свободно управлять своим дирижерским телом и руками, чтобы он мог спокойно, быстро соображать во время дирижирования и знать, что сказать при остановке, чтобы он мог фиксировать и свои ошибки... Никогда не начинай дирижировать до того, пока ты не понял и не услышал движения, в котором пойдет, будет звучать сочинение.»³

Работа над техникой представляет собой изучение дирижерского языка жестов и отбор наиболее действенных для решения определенных исполнительских задач. Большое значение в процессе подготовки хорового дирижера имеет четкая организация и овладение учащимися профессиональными формами и методами самостоятельной домашней работы. Безусловно, условия домашней работы учащихся (без хора и концертмейстеров) достаточно сложные. Поэтому руководство и контроль ведущего преподавателя дирижерского класса за самостоятельной работой студента-дирижера, особенно на первых двух курсах вуза, приобретает очень важное 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.

Процесс работы над хоровым произведением в дирижерском классе подготавливает студента к самостоятельной работе в домашних условиях. Самостоятельность студента в классе нередко проявляется более интенсивно, чем дома, так она предстает в синтезированном виде, а в условиях домашних занятий, преобладает принцип аналитический, то есть идет тщательная

² Банфи А. Избранное: пер. с итал. А.В.Старостина, В.Н.Седых. – М.: Прогресс, 1965. – С. 6

³ Кудрявцева Е. П. Мой музыкальный век. Елизавета Петровна Кудрявцева. – СПб.: Береста., 2011. – С. 196

отработка отдельных деталей, выяснение их роли и значения в общем контексте произведения. Это сложная, хорошо продуманная и запланированная работа должна быть воспроизведением классной работы, только в детальном виде. При таком подходе, занятие служит моделью самостоятельной работы, которой должен следовать студент при изучении музыкального произведения в домашних условиях.

В настоящее время, когда по всему миру свирепствует пандемия и все учебные заведения вынуждены перейти на дистанционное обучение, возрастает как никогда роль самостоятельной работы студента.

В основе современной дирижерско-хоровой школы должен лежать многовековой и многообразный исторический опыт хорового искусства. Исполнительский и педагогический опыт дирижеров, мастеров хорового дела второй половины XIX и начала XX века, составляет наиболее существенную часть фундамента современной школы хорового дирижирования.

Школа способствует формированию и развитию взаимосвязанных систем мышления, составляющих монолитный фундамент дирижерской профессии. Первая из них — это понимание жизни, окружающего мира, своего места и предназначения в нем, то есть мировоззрение. Вторая представляет собой постижение смысла музыки как одного из явлений жизни, знание и владение музыкальными средствами и закономерностями. Третья — обладание в полной мере хоровым мышлением, а именно понимание хора и его средств выражения. Четвертая система представляет собой дирижерское мышление, то есть осознание и владение дирижерскими средствами воплощения.

Особенности школы определяются кругом ее задач. Основными из них являются: цель обучения, содержание обучения и формы и способы обучения. Общая цель обучения представляется ярко выраженной идеей воспитания широко образованных музыкантов, прекрасно владеющих основами своей специальности, любящих свое дело, отличающихся динамизмом, энергией, стремлением к созиданию и новаторству. Данная цель приемлема для любой современной школы, вне зависимости от ее индивидуальных особенностей.

Содержание обучения должно отвечать в первую очередь характеру цели и обеспечивать возможности ее достижения. Изучаемые дисциплины, указанные в учебных планах, номинально соответствуют содержанию цели, которую ставит перед собой современная школа хорового дирижирования. Обнаруживается стойкая обратная зависимость между содержанием и способами обучения, то есть формы, методы и качество учебного процесса оказывают на его содержание решающее воздействие, и могут, несмотря на наличие объективно продуманных программ привести к бессодержательности обучения.

Конечно, не стоит забывать, что все в мире стремительно развивается и мы с вами живем в XXI веке, который является веком бескрайних технологических возможностей и социальных инноваций. Поэтому дирижер в

наше время отвечает не только за творческую деятельность хорового коллектива, но и обеспечивает, создает условия для развития хора во внешней среде.

Надо заметить, что в известных, профессиональных коллективах вопросами технического продвижения занимается особый человек – менеджер. Но многие хоровые коллективы попросту не могут содержать профессионального сотрудника. Поэтому эта сфера деятельности, которая в нашей стране только начинает набирать обороты, ложится на плечи руководителя коллектива.

Перечислим круг вопросов, которые стоят перед современным дирижером:

1. Сколько мероприятий (концертов, записей, совместных проектов и т.д.) следует провести в течение сезона, какой баланс должен быть достигнут в том, что касается сути этих мероприятий, временного фактора и т. д.?

2. Что следует предлагать публике: абонементы, билеты, приглашения, а может свободный вход?

3. К какому уровню положения на хоровом рынке надо стремиться, и можно ли его достичь с учетом специфики данного хора и условий пресловутого рынка?

4. Каким должен быть состав предполагаемой слушательской аудитории?

5. Каковыми будут концертные площадки?

К сожалению, помощь в решении поставленных вопросов, которые должен решать современный дирижер, в образовательном процессе он не получает. Поэтому необходимо вводить специальные предметы в обучение, помогающие преодолеть этот пробел.

Одной из форм повышения уровня профессионализма в системе высшего образования являются конкурсы, благодаря которым развиваются творческие умения, коммуникативные навыки и профессиональное мышление у студентов.

Таким образом, для совершенствования системы современного дирижерско-хорового образования необходимы следующие факторы:

1. Создать модель выпускника-специалиста хорового дела, чтобы его подготовка отвечала современным требованиям

2. По-новому взглянуть на соотношение общеобразовательных, общемузыкальных и специальных предметов;

3. Все музыкально-теоретические предметы приблизить к исполнительской практике хормейстера;

4. Включить в индивидуальный план студента произведения современных композиторов.

5. Одна из важнейших форм хорового искусства – участие в конкурсах. Чем больше студенты будут привлекаться к активной хоровой жизни, тем больше будет расширяться их кругозор, соответственно и отражаться на дальнейшем его творчестве.

Список литературы:

1. Банфи А. Избранное: пер. с итал. А.В.Старостина, В.Н.Седых. – М.: Прогресс, 1965. – 291 с.
2. Буюнова Н. Б. Специфика профессиональной деятельности дирижера. // Искусство и образование: журнал методики, теории и практики художественного образования и эстетического воспитания / гл. ред.Н. А. Кушаев. — М.: — №.11(67). — 2010. – 76 с.
3. Васильев В. А. Эволюция русской хоровой культуры и проблемы совершенствования дирижерско-хорового образования // Вестн. С.-Петербур. гос. ун-та культуры и искусств. 2011. – С. 76-81
4. Ержемский Г. Л. Дирижеру XXI века: психолингвистика профессии / Г. Л. Ержемский. — СПб.,2007. – 240 с.
5. Казачков С. О дирижерско - хоровой педагогике. Музыкальное исполнительство. Шестой сборник статей. — М.: Музыка, 1970. – 133 с.
6. Кондрашин К.Л., О дирижерском искусстве. —М.: изд. «Советский композитор», 1970. – 125 с.
7. Кудрявцева Е. П. Мой музыкальный век. Елизавета Петровна Кудрявцева. – СПб.: Береста., 2011. – 196 с.
8. Мюнш Ш. Я – дирижер. М., 1960. – 159 с.
9. Тараканов Б. И. Хор вам в помощь или занимательное хороведение. 3 издание М.: 2019. – 62 с.