Тема: "Личность дирижера и его роль"

Выполнил: Зарафян Инна Михайловна
преподаватель хора
ДМШ № 1 Центрального
района г. Волгограда

2016 г.

Общеизвестно, что без дирижера не может состояться концерт симфонического оркестра, оперы, хора. Известно также, что дирижер, воздействуя на оркестр, хор является интерпретатором исполняемого произведения. Тем не менее, дирижерское искусство остается наименее исследованной и малопонятной областью музыкального исполнительства. Любая сторона деятельности дирижера содержит ряд проблем, часто споры по вопросам дирижирования заканчиваются пессимистическим выводом: **"Дирижирование – это темное дело!"**

Различное отношение к дирижерскому исполнительству проявляется не только в теоретических спорах. Это же характерно и для практики дирижирования: почти у каждого дирижера своя "система".

Дирижер это исполнитель, воплощающий свои художественные замыслы с помощью других музыкантов – иначе говоря, **искусство дирижера проявляется в руководстве музыкальным коллективом.** Перед дирижером стоит сложная задача – подчинить себе многообразие исполнительских индивидуальностей, темпераментов и направить всех в одно русло.

Дирижерское искусство требует наличие разнообразных способностей: для него помимо всех музыкальных способностей необходимы: **сильная воля, организаторские способности, энтузиазм.**

"Только хоровики-энтузиасты своей настойчивостью, терпением и трудолюбием могут внести вклад в общее дело развития хорового искусства" – так говорил выдающийся хоровой дирижер Данилин.

Дирижер должен обладать обширными знаниями теоретического, исторического, эстетического порядка, чтобы глубоко вникать в музыку, ее содержание, идеи. Чтобы осуществить постановку произведения, дирижер **должен обладать волевыми качествами руководителя и способностями педагога.**

Дирижер должен обладать глубокими знаниями различных теоретических предметов: **сольфеджио, анализом форм, читать партитуры, владеть инструментом, знать основы вокально-певческого искусства, иметь хорошую память и внимание**. Конечно, не каждый обладает всеми перечисленными качествами, однако к их гармоническому развитию должен стремиться любой из обучающихся дирижерскому искусству. Отсутствие даже одной из этих способностей обязательно обнаружится и обеднит мастерство дирижера.

Большое значение имеет освоение техникой дирижирования, она помогает посредством жестов передать понимание и толкование музыкального произведения. *"Чтобы быть свободным в искусстве,- необходимо вполне овладеть техникой. Но не по технике мы судим о художнике – исполнителе, а потому, как он ее пользуется." – Птица.*

Техника дирижирования не самоцель, а средство раскрытия замысла произведения, подчинения хора воли дирижера. *"Всякому искусству должно предшествовать известно умение" – Гете.*

Дирижерская техника достигается путем долгой, упорной работы, тренировки. Нельзя полагаться на природные способности к жесту, "вдохновение". Нужно так натренировать свои руки, чтобы выходило легко и свободно, почти автоматически, все это достигается годами упорного труда над собой.

"Человек, который мечтает овладеть мастерством и считает, тем не менее, что кто-то другой обязан отшлифовать его талант – это человек обреченный: посредственность – вот его удел. Если ты собираешься выполнить задачу с честью, ты должен совершенствоваться сам. Смелей за дело! Не сдавайся! Не хнычь!" – Джек Лондон.

Большую помощь может оказать физическая культура и упражнения. Шарль Мюнш пишет по этому поводу: *"Одна из чисто физических сторон труда дирижера убедила меня в том, как важна для нас гимнастика. Гимнастика помогает достигнуть хорошей физической формы, легкости движений и независимости рук. Она учит сохранять энергию и преодолевать усталость."*

Еще одно хорошее изречение сказал Ференц Лист: *"Мы не гребцы, а рулевые".*

Мне бы еще хотелось сказать о голосе дирижера хора и педагога. Голос – главное орудие – средство передачи искусства пения, инструментом обучения и воспитания, носителем музыкальной и иной информации. Тут нужно не просто уметь петь, но петь красиво, чтоб нравиться детям, владеть всей палитрой красок, уметь хорошо говорить, рассказывать, объяснять. Все это требует выносливости голосового аппарата – техникой владения своим голосом.

Многие жалуются на усталость голосового аппарата. Это во многом зависит от организации и планировании учебной работы, от певческого режима, от выполнения правил профилактики и гигиены голоса. Однообразие в работе голосового аппарата вызывает быстрое утомление, нужно уметь использовать и паузы для всеобщего расслабления. В большинстве хормейстеры обладают, в известной степени, "искусственным" певческим голосом, т.е. не имея от природы выраженных певческих данных, благодаря слуху, музыкальности, в процессе сольного и хорового обучения сформировали певческую функцию своего голоса до определенного уровня. И вот часто хормейстеры относятся небрежно к своему голосу, думают, что это не главное. Признавая ограниченность певческого голоса нельзя думать об ограничении исполнительских возможностей. Классический, современный "детский" репертуар подходит для любого голоса. Так что голос нуждается в постоянном наблюдении, бережном отношении и охране. Все это поможет предотвратить профессиональное заболевание голосового аппарата. Знание

основ профилактики и гигиены своего голоса, личный пример послужит лучшей гарантией охраны и защиты нежных голосов детей. Хорошо раскрыт этот вопрос в исследовании Егорова "Гигиена голоса и его физиологические основы".

Дирижеру необходимы элементы сценического мастерства, артистизма ведения урока, способности к внутреннему перевоплощению, осознание общей сопричастности искусству.

Я стараюсь воспитывать в детях критическое отношение к себе и товарищам, советуюсь с ними в выборе репертуара. Стараюсь не навязывать свою волю в трактовке произведения, а подвожу их к тому, чтобы они выявили наиболее интересные места, чтобы было чувство сопричастности к искусству. **Очень важно дружелюбное отношение к детям.**

Хочу закончить словами моего любимого Януша Корчака: *"Воспитатель, который не сковывает, а освобождает, не подавляет, а возносит, не комкает, а формирует, не диктует, а учит, не требует, а спрашивает, переживает вместе с ребенком много вдохновенных минут".*