

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ДИРИЖЕРОВ-ХОРМЕЙСТЕРОВ

IMPORTANCE OF PROFESSIONAL COMPETENCES IN THE WORK OF FUTURE MUSIC CHOIRMASTER

Ольга Кочетова

Южно-Уральский государственный
институт искусств им. П.И.Чайковского
г. Челябинск, ул. Плеханова, 41

Abstract: The need to create professional and adaptive mobility of future conductors and choirmasters is shown in the paper. General professional competences are described, methods and techniques of their development are discussed.

Keywords: professional competence, professional and adaptive mobility, communication.

Введение

В настоящее время все большее распространение получает подход, в рамках которого основной задачей образовательного процесса в средних специальных учебных заведениях становится развитие креативности, умения работать в коллективе, способности к самообучению и самореализации, т.е. формирование профессиональных компетенций студентов. В связи с этим, наряду с усвоением будущими специалистами профессиональных знаний, умений и навыков, важной задачей преподавателей музыкальных колледжей становится формирование профессионально-адаптационной мобильности будущих дирижеров хора.

Ключевые профессиональные компетенции дирижёра-хормейстера

Прежде чем говорить о дирижерской профессионально-адаптационной мобильности рассмотрим специфику деятельности дирижера [2, 3, 4, 6], определим те ключевые профессиональные компетенции, на которых базируется данная деятельность, а именно: профессиональные знания, исполнительские умения и навыки.

Дирижерское исполнительство реализуется через управление исполнителями, хоровым коллективом посредством системы жестов, передающих экспрессивную информацию. Важной характерной особенностью дирижерского исполнительства является коммуникативность: музыкально-исполнительская деятельность представляет собой обмен творческой информацией между дирижером-руководителем и хоровым коллективом. Большую роль в процессе общения играет принцип обратной связи. Воздействуя на коллектив, дирижер ожидает получения определенного творческого результата, критически оценивая исполнение, он контролирует эффективность своих действий, вносит необходимые коррективы. Психологические особенности дирижерской деятельности [1; 3; 5] обусловлены тем, что его «инструментом» является коллектив музыкантов, состоящий из множества личностей, с различным уровнем подготовки, разными характерами, темпераментами и другими психологическими особенностями. Начальный период работы над произведением дирижер проводит вне контакта со своим инструментом – хором. Дирижер как интерпретатор, является посредником между автором и

исполнителями. Этим обусловлена ответственность дирижера перед автором, исполнителями, слушателями. Исполнительская деятельность дирижера связана с постоянным предвосхищением звучания, поэтому мышление и внутреннее слышание дирижера должны иметь опережающую способность и находить свое выражение в опережающих дирижерских жестах.

Деятельность дирижера – одна из сложнейших в ряду музыкальных профессий. В настоящее время хоровое дирижирование приобретает статус той специфической профессии, которой не могут заниматься музыканты другого профиля без специальной профессиональной подготовки, как это было ранее. Полноценное хоровое исполнительство возможно только при условии существования сложившейся системы подготовки профессиональных деятелей в этой сфере.

Ни об одном из видов музыкальной деятельности не высказываются столь противоречивые мнения, как о дирижировании. Одни считают, что дирижирование хором не является искусством, мастерством, которому следует учиться. Можно просто встать к хору и ограничиться простым тактированием, т.е. показом рукой элементарной дирижерской схемы исполняемого произведения. Другие считают, что для того, чтобы стать дирижером, необходимо им родиться и никакое профессиональное образование не заменит ему природного таланта (дара). Конечно же, мнение и тех и других является ошибочным.

Дирижирование (от нем. dirigieren, франц. diriger – направлять, управлять, руководить; англ. conducting) трактуется в музыкальной энциклопедии как один из наиболее сложных видов музыкально-исполнительской деятельности. Оно существенно отличается от всех видов исполнительского искусства. Музыканты-исполнители имеют дело с инструментом (фортепиано, скрипка, флейта и т.д.), на котором они играют хорошо или плохо, в зависимости от уровня их мастерства и виртуозности, а также качества инструмента. Дирижер-хормейстер же играет на особом музыкальном инструменте – человеческом голосе –

хрупком, живом, чувственно-эмоциональном.

Пройдя длинный путь становления и развития, на современном этапе дирижерская профессия представляет собой сложную многофункциональную деятельность. Кроме хорошего музыкального слуха, чувства ритма и темпа, музыкальной формы и стиля, кроме музыкального вкуса и чувства меры, музыкальной памяти, творческой фантазии, темперамента, то есть всех тех качеств, которыми должны отличаться музыканты-исполнители, дирижер хорового коллектива должен обладать ещё многими другими данными, присущими только этой профессии.

Основополагающей особенностью дирижерско-хоровой деятельности является ее многофункциональный характер, который заключается в том, что дирижер на разных этапах своей деятельности выполняет функции организатора, менеджера, исполнителя, руководителя, педагога, декоратора и даже костюмера. Дирижёр совмещает в себе функции актера и режиссёра, задумывая и ставя «музыкальный спектакль», и одновременно играя в нем главную роль. Но к тому же дирижёр еще и педагог-воспитатель, сплачивающий исполнителей в единый коллектив, помогающий каждому развить необходимые качества, обучающий мастерству. Список этих «внутридирижерских» профессий можно было бы продолжить, но уже из названных следует, что дирижирование требует особой одарённости. Способностей, необходимых каждому профессиональному музыканту, для дирижирования недостаточно. Из специфических дирижерских данных в первую очередь следует отметить наличие сильной воли, высокое владение концентрированным и дифференцированным вниманием, быстроту реакции и ярко выраженную коммуникабельность, мобильность действий, способность понимать и быть понятым. Формирование всех этих качеств будет зависеть от условий организации обучения студентов на дисциплинах специального цикла.

Хоровое дирижирование – один из важнейших компонентов профессиональной подготовки хормейстера. Здесь формируются практические навыки работы

с творческим коллективом, осваиваются технически мануальные средства дирижирования, изучаются художественно-исполнительские возможности хорового коллектива.

В области совершенствования исполнительского мастерства методика обучения дирижера имеет существенные трудности. Нередко она сводится к освоению чисто технических моментов исполнения, а именно: дирижерских схем, приёмов показа оттенков, вступлений и т.д. Однако освоение навыков элементарного тактирования еще не означает овладение активными средствами дирижёрского воздействия на исполнителей. В результате, большинство обучающихся по данной специализации не владеют навыками работы с музыкальным коллективом и, более того, не представляют реальной картины и сущности дирижёрской профессии и тем более себя в ней. К сожалению, в классе при обучении дирижированию «под концертмейстера» невозможно развить у студента важнейшие дирижерские качества – навыки управления коллективом и взаимодействия с ним. Дирижирование – это исполнение произведения, т.е. умение посредством выработанной практикой техники движения, мимики, пантомимики воздействовать на коллектив исполнителей, передавать им свои исполнительские намерения. Как уже говорилось ранее, специфика деятельности дирижёра требует определенных знаний – музыкально-теоретических, эстетических и исторических; многообразных способностей – организаторских, педагогических, исполнительских; а также наличие воли, умения общаться с людьми, коллективом. Едва ли не самая большая сложность в работе хормейстера состоит в том, что в хоре поют множество людей, каждый из которых обладает своим характером, темпераментом, самолюбием и другими психологическими и эмоциональными особенностями, а также различными уровнями вокальной подготовки и способностей. Как правило, дирижёры – очень общительные люди. Они умеют контактировать с людьми различных возрастных категорий и социального статуса. В большинстве случаев это качество вырабатывается в процессе

профессиональной деятельности. Дирижер может работать в различных хоровых коллективах: детском, профессиональном, самодеятельном и в коллективе специфической направленности – церковном. Для каждого из выше перечисленных, дирижёром должен быть выбран свой, индивидуальный стиль общения, способствующий достижению хороших результатов в творчестве и взаимоотношениям внутри коллектива.

Важнейшими составляющими в профессиональной деятельности дирижера-хормейстера являются качества его личности: самоконтроль, ответственность, адекватная профессиональная самооценка, высокая организованность, склонность к лидерству, целеустремлённость, эмоциональная устойчивость, богатое творческое воображение. Только начиная свой путь в стенах учебного заведения, студент дирижерско-хорового отделения вместе с педагогом и концертмейстером в классе управляет воображаемым хоровым составом исполнителей в сто человек, профессиональным симфоническим оркестром, солистами мировых оперных сцен. Исходя из классификаций профессий, разработанной Е.А. Климовым, дирижёрскую профессию следует отнести к типу «человек-человек», поскольку деятельность дирижёра невозможна без взаимодействия с музыкальным коллективом, и к типу «человек – художественный образ», поскольку целью деятельности дирижёра является создание художественно ценной интерпретации музыкального произведения. Дирижёр как интерпретатор, является посредником между авторами и исполнителями. Для полноценной передачи образа музыкального сочинения он должен обладать артистическими качествами. Артистизм в профессиональной деятельности дирижёра заключается в способности к перевоплощению и проявляется в выразительной дирижёрской технике, разнообразии мимики, богатстве пластики, гибкости пантомимических движений, умении создать и передать слушателям образно-эмоциональную атмосферу произведения.

Склонность к самоупрёкам – ещё одно качество личности дирижёра. Воздействуя на коллектив, он ожидает получения определённого творческого результата,

критически оценивая исполнение и контролируя эффективность своих действий, внося необходимые коррективы. В случае неудачного исполнения, настоящий дирижёр будет искать причину в себе, а не в коллективе.

Некоторые заметки о методике обучения дирижера

Изучение сложившейся практики профессиональной подготовки будущих дирижеров хора, убеждает в том, что система обучения студентов дирижерско-хоровых отделений музыкальных училищ и колледжей не направлена на формирование профессионально-адаптационной мобильности обучаемых. Педагогический опыт показывает, что студенты недостаточно владеют речевой коммуникацией, аналитическими умениями, навыками межличностного взаимодействия, не в полной мере осознают возможности дирижерской техники. Особенно очевидно это проявляется в работе с хором, хормейстерской практике. Дирижёр не всегда может ясно разъяснить идею, структурные особенности, содержание и характер образов произведения. План репетиционной работы составляется, как правило, только с учетом выявления технических недостатков вокально-хорового исполнения, динамики и темпа звучания музыки. Вопросы характера общения с коллективом, средства коммуникации, возможные проблемные ситуации здесь не рассматриваются. Поэтому если что-то не получается по плану, студент порой теряется, не может сориентироваться в конкретной ситуации. Причина такого невнимания кроется в методике проведения занятий по дирижированию. Дело в том, что на уроках дирижирования в музыкальном колледже при разучивании произведений изначально играет партитура, поются голоса и дается беглый (для экономии времени) устный хоровой анализ выразительных средств. Редко делается комплексный исполнительский анализ, так как на начальных курсах студенту это сделать довольно затруднительно. Поэтому применяется прием натаскивания – «делай как я».

В результате студент привыкает к данной методике и, впоследствии, на старших курсах, ему трудно бывает сделать самостоятельные шаги в аналитическом разборе произведения с точки зрения исполнения (особенно это заметно, когда дирижируется произведение, данное для самостоятельного изучения). Теряется навык вдумчивого вслушивания в произведение, кропотливого анализа выразительных средств и исполнительских возможностей.

Особенности деятельности дирижера

Деятельность дирижера, как любая человеческая деятельность, строится на принципе отражения и внутреннем моделировании. Она направляется и регулируется художественной целью, которая выступает в виде образа предвосхищаемого музыкального результата. Порой дирижёр в хоровом исполнении слышит отклонения от своей внутренней модели (слухового представления предвосхищаемого результата), но не знает, что именно предпринять для их устранения и какими средствами. В результате высказываются просьбы повторить произведение (или часть) еще раз, без объяснения причины. Иногда дирижёр неточно воспринимает переданную исполнителями информацию, принимая желаемое за действительное. Все это говорит о недостаточно продуманном исполнительском плане, отсутствии навыков тщательного анализа хорового произведения, неумении адекватно передать художественный образ вербальными и невербальными средствами коммуникации. Владение мануальной техникой, умение общаться с хористами, «будить в творческом воображении исполнителей такие поэтически-смысловые ассоциации, которые помогли бы раскрытию существа выражаемых музыкой чувств, мыслей, настроений», играют большую роль в работе дирижера [4, с.187].

Заключение

Таким образом, динамика современной музыкальной жизни требует от хорового дирижера *профессионально-адаптационной мобильности*, постоянной готовности

откорректировать свои профессиональные намерения. Требованиям современной музыкальной жизни уже не удовлетворяет подготовка хормейстера, разбирающегося только в узкопрофессиональных вопросах технологии звуковой работы с хором. Ощущается все большая потребность в музыкантах, обладающих высоким уровнем исполнительской культуры и широкой образованностью, способных работать с новым хоровым репертуаром, создающих современные исполнительские трактовки, созвучные духу сегодняшнего дня.

Библиографический список

1. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л.Бочкарев. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2006.
2. Васильев В. Очерки о дирижёрско-хоровом образовании / В.Васильев. – Л., 1990.
3. Ержемский Г. Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижёра с музыкальным коллективом / Г. Ержемский. – М., 1988. – 121с.
4. Мусин И.А. Техника дирижирования / И.А. Мусин. – Л.: Музыка, 1967. – 352 с.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология: учеб. пособие для студентов и преподавателей / В.И. Петрушин. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1997. – 325с.
6. Птица К.Б. Очерки по технике дирижирования хором / К.Б. Птица. – М.: Музгиз, 1948. – 160 с.