

Ларин Е. Н.

старший преподаватель кафедры инструментов духовых и эстрадных оркестров. Харьковская государственная академия культуры

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ОБЛАСТИ ДИРИЖИРОВАНИЯ В XX ВЕКЕ

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы одного из разновидностей профессионального исполнительства – оркестрового дирижирования в работах выдающихся дирижеров и деятелей мировой музыкальной культуры XX столетия.

Ключевые слова: дирижер, оркестр, партитура, теория, методика, дирижирование, исполнительство, работа, учебник.

Анотація. Ларін Є. М. Основні напрями і розвиток теоретичної думки в області дирижування в XX столітті. У даній статті розглядаються проблеми одного з різновидів професійного виконавства – оркестрового дирижування в роботах видатних диригентів та діячів світової музичної культури XX століття.

Ключові слова: диригент, оркестр, партитура, теорія, методика, дирижування, виконавство, робота, підручник.

Summary. Larin E.N. Basic trends and development of theoretical thought in the field of conducting in the 20th century. This article discusses the problems of one of the varieties of professional performance – orchestral conducting in the works of distinguished conductors and personalities of world musical culture of the 20th century.

Key words: conductor, orchestra, score, theory, methodology, conducting, performing, Work, textbook.

Постановка проблемы: В музыкальной педагогике, из ее огромного многообразия специализаций, исторически формировались теоретические положения об оркестровом дирижировании. Ныне существует определенное количество публикаций методического характера отечественных и зарубежных авторов, но обобщение достигнутых в этой области результатов не осуществлялось, поскольку сам процесс методического осмысления оркестрового дирижирования достаточно недолог. Так профессор И. Мусин, в одной из своих теоретических работ «О воспитании дирижера», посвященных подготовке молодых дирижеров, отмечал, что «...систематическое обучение дирижерскому искусству в учебных заведениях началось лишь в 20-е годы XX столетия и, что еще до сих пор не изжиты традиции, существовавшие до этого, самостоятельного способа освоения дирижерской техники»[22].

Анализ публикаций и исследований. Параллельно с эволюцией инструментального искусства формировалась, развивалась и совершенствовалась теоретическая мысль о дирижировании в работах выдающихся дирижеров и деятелей мировой музыкальной культуры XX столетия. Это работы Б. Вальтера [1], Ф. Вейнгартнера [2], Н. Малько [20, 21], И. Мусина [22, 23], Л. Гинзбурга [4, 5], К. Кондрашина [15, 16, 17], Н. Канерштейна [13], С. Казачкова [11, 12], Н. Колессы [14], Р. Кофмана [18], В. Фуртвенглера [30], Г. Рождественского [26, 27, 28] и др. Каждый из них внес свою лепту в понимание процессов происходящих в дирижерско-оркестровом исполнительстве.

Цель статьи. Рассмотреть основные направления теоретической мысли выдающихся дирижеров и музыкальных деятелей в области оркестрового дирижирования XX столетия.

Изложение основного материала. Огромную роль в становлении и развитии теории дирижерского исполнительства сыграли представители немецкой романтической дирижерской школы. С быстрым развитием этого направления искусства в начале XX века идея создания методики дирижерского исполнительства становится все актуальнее. Наличие в профессиональной сфере дирижирования в Европе двух основных компонентов (практическая деятельность и создание целенаправленной образовательной системы, которое происходило двумя путями: открытием классов дирижирования в профессиональных учебных заведениях и продолжением традиций непосредственной передачи личного опыта на практике отдельными выдающимися художниками) требовало формирования третьего признака исполнительской школы – теоретико-методологической базы. Решение этой задачи взяли на себя профессиональные музыканты, большинство из которых в истории дирижерского искусства остались именно как публицисты, а не исполнители.

В частности, публицист Артур Лазер, творчество которого рассматривал в своей работе Г. Макаренко [19, с. 134-136], впервые рассмотрел искусство дирижирования во взаимосвязи с другими отраслями искусства и сферами жизнедеятельности, ввел в об-

Надійшла до редакції 10.12.2012

ращение культурологическую терминологию по дирижированию.

В музыковедении того времени процесс профессионализации обусловил появление специалистов – историков и теоретиков музыки, исполнительская деятельность для которых становится, в какой-то мере, второстепенной.

Выдающийся талант Ф. Вейнгартнера-публициста в прошлом, и в первые десятилетия XX века существенно влиял на формирование основных направлений специальной литературы в области дирижирования. В своей работе «О дирижировании» [3] он впервые отметил необходимость овладения дирижером мануальной техникой как одним из основных факторов удачного управления музыкальным исполнением, и сформулировал основные профессиональные положения развития мануальной техники.

Рассматривая учебник дирижирования Г. Шерхена, созданный в 1929 году Л. Гинзбург отмечал, что автор, как известный дирижер и воспитатель поставил себе целью доказать существование техники дирижера, которую можно изучить и освоить в подробностях, прежде чем стать перед оркестром за дирижерский пульт [4, с. 216].

В начале XX века выходят работы, которые закладывают историческое направление специальной литературы в области дирижерского искусства. Примером тому явилась работа Б. Вальтера «О музыке и музицировании», где автор выразил свои эстетические и методические взгляды на искусство дирижирования [1].

В течение 30-40-х годов XX века вышла в свет работа выдающегося художника В. Фуртвенглера. Как современник и активный соучастник изменений и разнообразия направлений в музыке он отмечал, что совершенствование дирижерской техники в исполнительском процессе позволяет достичь значительно лучших результатов за более короткий срок [30, с. 159].

В первой половине XX века на теоретическом уровне начиналось формирование и осмысление профессиональной основы дирижирования, которое, по мнению специалистов способно было бы обеспечить воспитание дирижера-художника, эстетический идеал которого был начертан во второй половине XIX века выдающимися мыслителями.

Идейное осмысление специфики дирижерского творчества музыкантами-мыслителями привело к формированию трех основных направлений теоретической мысли в области дирижирования: философско-эстетическому; историческому; и методическому (или узкопрофессиональному).

Проблемы создания универсальной методики технической подготовки дирижера активно разрабатывались и в отечественной музыкальной педагогике, что связано с существующей в то время государственной образовательной политикой, которая была направлена, в частности, на формирование обоснованного методического обеспечения учебного процесса. В течение 30-60-х годов XX века видные дирижеры и педагоги работали над научно-методической литературой по дирижерскому исполнительству (Ю. Тимофеев, П.

Чесноков, М. Багриновский, К. Птица, коллективный труд преподавателей военно-дирижерского факультета при Московской консерватории, А. Цветов, С. Ратнер и др.), однако ведущее значение в отечественной музыкальной педагогике получили учебники выдающихся дирижеров и педагогов М. Малько [21], М. Канерштейна [13], И. Мусина [22, 23], С. Казачкова [11, 12], М. Колессы [14] К. Ольхова [24], в которых рассматриваются понятийный аппарат теории дирижирования и методика работы в классе дирижирования на начальном этапе становления и развития мануальной техники.

Огромное значение для развития отечественной теоретической мысли имела творческая, педагогическая и организаторская работа Н. А. Малько. Он практически заложил профессиональное дирижерское образование в Советском Союзе.

Помимо разработки узкопрофессиональной методики, М. Малько уделял значительное внимание эстетическому воспитанию дирижеров. Под его редакцией в 1926 году была осуществлена публикация перевода труда Феликса Вейнгартнер «О дирижировании» [20, с. 112-114].

Свои профессиональные убеждения М. Малько изложил в книге «Дирижер и его палочка» [21, с. 357] и «Основы техники дирижирования» [22], которая с 1965 года заняла ведущее место среди методических пособий для советских дирижеров.

С именем М. Малько связано и формирование советской методической литературы в области теории воспитания дирижеров, основу которого заложили его ученики. Воспитанниками дирижерского класса Малько были выдающиеся дирижеры-педагоги М. Канерштейн, Б. Хайкин, Л. Гинзбург, И. Мусин. Идейными учениками М. Малько можно считать С. Казачкова, который окончил Ленинградскую консерваторию в классе И. Мусина, и К. Кондрашина – ученика Б. Хайкина. Этот перечень ведущих советских «идеологов» дирижирования косвенно указывает на истоки методической школы в области этой разновидности исполнительства в СССР. Об этом свидетельствует, в первую очередь, общность в принципах построения рекомендательного материала, преимущественно единые относительно понятийного аппарата и основных принципов работы. Но этот фон всегда окрашивается индивидуальностью автора, неповторимостью его становления как дирижера и воспитателя.

Работы вышеупомянутых авторов и сейчас является фундаментальной основой теории дирижирования, и широко внедряются в учебном процессе вузов стран постсоветского пространства.

Ученик Н. Малько и А. Гаука Илья Мусин, сам долгое время преподававший в Ленинградской консерватории, разработал детальную систему дирижирования, по сути – науку дирижирования. Он сформулировал основной принцип своей системы, сутью которой является то, что дирижер должен отобразить музыку в своих жестах, причем здесь существуют два компонента дирижирования — образно-выразительный и ансамблево-технический. Эти два компонента находятся в диалектической оппозиции друг к другу и

дирижёр должен найти способ их слияния. Опыт профессора Мусина суммирован им в фундаментальном труде «Техника дирижирования», опубликованном в 1967 году [23].

Если вышеуказанные авторы учебных пособий имели целью создание именно методической литературы в помощь начинающим, то деятельность ленинградского дирижера-хормейстера и педагога К. А. Ольхова отличалась научной направленностью.

Сущность концепции К. Ольхова составляет понимание «единичного» дирижерского жеста как основы всей дирижерской техники. Выявление структуры «единичного» дирижерского жеста и детальный анализ всех его элементов легли в основу книги «Теоретические основы дирижерской техники» [24].

Идеи К. Ольхова имели последователей и в Украине. Так, А. Поляков в 1975 году в Киеве защитил диссертацию по теме «Некоторые аспекты семиотики дирижирования», материалы которой были изданы в виде монографии в 1987 году. Особенно важным достоинством работы А. Полякова является создание четкой терминологической системы, которую составляют нововведения, откорректированные временем [25].

Проведенный анализ свидетельствует об активной деятельности советских профессиональных музыкантов в контексте методического обеспечения учебного процесса в области дирижирования. Но конкретные задачи, которые решали дирижеры-методисты, обусловили узкопрофессиональный ремесленный подход, что отразилось на отсутствии творческого начала. Характеризуя состояние дел в области методической литературы по дирижированию во второй половине XX века, выдающийся дирижер Г. Н. Рождественский отмечал два разграничения: с одной стороны, учебники, где во главу угла ставится так называемая «техника рук» – «они констатируют, но не стимулируют», с другой – мемуарная литература «высшего полета» – она стимулирует, но не дает практических советов [26, с. 4]. Итак, в то время, в советской музыкальной методической литературе отмечался недостаток учебников, которые бы давали практические советы дирижерам по исполнению мирового симфонического наследия. Заполнять этот пробел начал известный советский дирижер, педагог и искусствовед Л. М. Гинзбург. В 1965 году он осуществил перевод на русский язык руководства Ф. Вейнгартнера по исполнению симфоний Л. Бетховена [4]. Замечательные работы Ф. Вейнгартнера об исполнении классических симфоний вдохновили Г. Рождественского на написание руководства дирижеру по исполнению оркестровых произведений великих русских композиторов XX века С. Прокофьева, И. Стравинского и Д. Шостаковича, которое вышло в 1974 году [27]. А через три года советские дирижеры получили руководство по исполнению симфоний П.И. Чайковского, написанное другим выдающимся советским дирижером К. Кондрашиным [17].

Публицистическое наследие Л. Гинзбурга – серьезный задел в музыкальной науке. Данью творчеству выдающегося деятеля советского искусства стал выход сборника статей и рукописей разных времен,

условно разделенных на четыре раздела. До первого и четвертого разделов вошли статьи и рукописи, посвященные истории дирижерского искусства (анализ творчества ведущих дирижеров мира, обзор конкурсов дирижеров), во втором и третьем разделах рассматриваются вопросы теории и практики дирижирования [5]. На сегодняшний день фундаментальные труды Л. Гинзбурга уникальны и свидетельствуют об оригинальности идей художника по наибольшей объективизации «информационной подачи» в кругу современных педагогов-методистов.

Ко второй половине XX века относятся и наиболее основательные исследования эстетических принципов современного дирижирования. Вопросы взаимодействия дирижера с исполнительским коллективом рассматриваются в трудах выдающегося интерпретатора музыки разных эпох Г. Рождественского [27, 28].

Проблемам психологии и методики воспитания дирижера посвящена публицистическая деятельность советского музыковеда А. П. Иванова-Радкевича, которая предшествует по времени подобным исследованиям И. Мусина и С. Казачкова. Его работы вышли в 1973-м, и вторая в 1977 году – как учебное пособие для учащихся музыкальных и культурно-просветительных училищ [9, 10]. В отличие от других пособий по дирижированию, автор не занимается изложением и рассмотрением технических приемов дирижирования, направляя все свое внимание, прежде всего на проблемы формирования тех человеческих и артистических качеств, навыков работы над музыкальным произведением и общение с исполнительным коллективом, без которых невозможно себе представить деятельность дирижера как исполнителя, организатора и руководителя.

Литературное наследие советских музыковедов в области дирижирования стало фундаментом для глубокого исследования психологии руководства коллективным исполнением. Результатом осмысления личного многолетнего педагогического и исполнительского опыта стала публикация работ, посвященных психологии дирижирования в течение 1970-80-х годов: в России – ведущего оперно-симфонического дирижера СССР середины XX века К. Кондрашина [15, 16], дирижера Ленинградского Малого оперного театра и педагога консерватории Г. Ержемского [7, 8] и в Украине – профессора Киевской консерватории, одного из ведущих дирижеров современности Р. Кофмана [18].

Отмечая преемственность таких работ в научном поиске, начатому Л. Гинзбургом, И. Мусиным, М. Канерштейном, Г. Рождественским и др., Г. Ержемский очертил основную цель как поиск определений, которые должны раскрывать объективные механизмы не только управления музыкальным коллективом, но и закономерности управления дирижера «своими личными действиями» [8, с. 5-6].

Новая для советской науки тема исследования искусства дирижирования в общем процессе эволюции музыкального исполнительства рассматривалась в работе советского искусствоведа Т. Грум-Гржимайло

«Об искусстве дирижера» [6]. Брошюра состоит из отдельных глав, объединенных общими, в основном, эстетическими задачами: рассмотрение этапов работы дирижера над музыкальным произведением и освещение эволюции дирижирования, сосредотачиваясь, в первую очередь, на лицах советских дирижеров второй половины XX века.

Удачная попытка на научном уровне обобщить исторические процессы в области оркестрового исполнительства и руководства процессом музицирования как составляющей этого вида исполнительства принадлежит композитору и музыковеду Л. Сидельникову. В 1991 году в Москве вышло фундаментальное исследование художника под названием «Симфоническое исполнительство». В работе рассматриваются исторические, эстетические и теоретические проблемы оркестрового музицирования [29]. Сейчас исследования Л. Сидельникова является единственным теоретико-эстетическим, культурологическим анализом симфонического дирижирования и наиболее полным историческим обзором дирижерского искусства в контексте сопоставления оркестрового исполнительства Западной Европы и Советского Союза.

Так, благодаря государственной образовательной политике советских времен методическое направление теоретической мысли в области дирижирования обогатилось основательными работами по вопросам специфики и методики воспитания дирижера.

Литература:

1. Вальтер Б. О музыке и музицировании / Пер. с нем. Н. Аносова // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М.: Гос. муз. изд-во, 1962. – Вып. 1. – С. 3-118
2. Вейнгартнер Ф. Исполнение классических симфоний. Советы дирижерам / Пер. с нем. М. Юдиной. – М.: Музыка, 1965. – 308 с
3. Вейнгартнер Ф. О дирижировании // Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. – М.: Музыка, 1975. – 368 с
4. Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство: Практика. История. Эстетика. – М.: Музыка, 1975. – 629 с
5. Гинзбург Л. Избранное: Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики дирижирования. – М.: Сов. композитор, 1981. – 304 с
6. Грум-Гржимайло Т. Музыкальное исполнительство (Вехи истории. Великие инструменталисты и дирижеры прошлых и наших дней). – М.: Знание, 1984. – 160 с
7. Ержемский Г. Дирижеру XXI века: Психолингвистика профессии. – СПб.: Деан, 2007. – 239 с
8. Ержемский Г. Психология дирижирования: Некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г. Ержемский. – М.: Музыка, 1988. – 80 с
9. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – М.: Музыка, 1973. – 78 с
10. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров: Уч. пос. – М.: Музыка, 1977. – 119 с
11. Казачков С. Дирижерский аппарат и его постановка / С. Казачков. – М.: Музыка, 1967. – 218 с
12. Казачков С. От урока к концерту / С. Казачков. – Казань: Казанский ун-т, 1990. – 343 с
13. Канерштейн М. Вопросы дирижирования / М. Канерштейн. – М.: Музыка, 1965. – 220 с
14. Колесса Н. Основы техники дирижирования. – К.: Муз. Україна, 1981. – 208 с
15. Кондрашин К. Мир дирижера: Технология вдохновения / К. Кондрашин. – Л.: Музыка, 1976. – 190 с
16. Кондрашин К. О дирижерском искусстве / Сост. С. Хентова. – М.-Л.: Сов. композитор, 1970. – 151 с
17. Кондрашин К. О дирижерском прочтении симфоний П.И. Чайковского / К. Кондрашин. – Л.: Музыка, 1977. – 240 с
18. Кофман Р. Виховання диригента: психологічні особливості / Р. Кофман. – К.: Муз. Україна, 1986. – 40 с
19. Макаренко Г. Творчість диригента: Естетико-мистецтвознавчі виміри: Монографія / Г. Макаренко. – К.: «Факт», 2005. – 328 с
20. Малько Н.А. Воспоминания. Статьи. Письма / Общ. ред. Л. Раабена. – Л.: Музыка, 1972. – 383 с
21. Малько Н. Основы техники дирижирования / Н. Малько. – М.-Л.: Музыка, 1965. – 219 с
22. Мусин И. О воспитании дирижера: Очерки / И. Мусин. – Л.: Музыка, 1987. – 247 с
23. Мусин И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л.: Музыка, 1967. – 352 с
24. Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – Л.: Музыка, 1984. – 160 с
25. Поляков О. Язык дирижирования / О. Поляков. – К.: Муз. Україна, 1987. – 95 с
26. Рождественский Г. Дирижерская аппликатура / Г. Рождественский. – М.: Сов. композитор, 1974. – 200 с
27. Рождественский Г. Мысли о музыке / Г. Рождественский. – М.: Сов. композитор, 1975. – 205 с
28. Рождественский Г. Преамбулы / Г. Рождественский. – М.: Сов. композитор, 1989. – 294 с
29. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. Исторический очерк / Л. Сидельников. – М.: Сов. композитор, 1991. – 286 с
30. Фуртвенглер В. Из литературного наследия / В. Фуртвенглер; Пер. с нем. Н. Милициной // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М.: Музыка, 1966. – Вып. 2. – С. 146-187.