

Резервы педагогики дирижирования (к 100-летию открытия первых дирижерских классов в России)

Хузина Н.М., доцент кафедры дирижирования
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова»,
г. Петрозаводск РФ

Аннотация. Современное общество живет в условиях быстро меняющейся картины мира, что обусловлено геополитическими, макроэкономическими, социокультурными процессами, в том числе, стремительным развитием и расширением информационного пространства. Система образования как важнейшая составляющая жизнедеятельности человека в первую очередь реагирует на глобальные изменения. Сегодня становится актуальной тема непрерывного образования, самодвижения человека. Важно чтобы саморазвитие осуществлялось сообразно природным способностям и индивидуальным возможностям личности, на что в свое время указывал немецкий педагог, ученый Адольф Дистервег. Являясь одним из основоположников теории развивающего обучения, А. Дистервег сформулировал свод правил педагогики, опирающихся на принципы природо- и культуросообразности, а также максимальной самостоятельности обучающегося. Именно эти принципы лежат в основе музыкального образования на каждой ступени его развития – от начальной до высшей школы. В музыкальной педагогике идеи развивающего обучения нашли широкое применение на начальном этапе обучения, например, в условиях детской музыкальной школы. Однако, на наш взгляд, они недостаточно полно разработаны для профессионального развития будущих исполнителей и педагогов-музыкантов, как в среднем звене, так и ВУЗе. Несомненно, идеи развивающего обучения содержат неограниченные возможности для исследований в области музыкальной педагогики. Цель данной статьи – привлечь внимание педагогов к актуальным вопросам профессиональной подготовки будущих дирижеров-хормейстеров в классе дирижирования, а также обратить внимание на педагогический потенциал некоторых источников, например, размышлений выдающихся дирижеров о специфике профессии, секретах профессионального мастерства, которые следует рассматривать как своеобразный резерв педагогики дирижирования.

Ключевые слова: педагогические технологии, развивающее обучение, техника дирижирования, методика, интерпретация, музыкальное мышление

Несмотря на то что вопросам педагогики дирижирования посвящено большое количество методической литературы, необходимо признать, что она в основном ориентирована на развитие технических навыков обучающихся. Безусловно, мануальная техника является важнейшей составляющей дирижерской профессии, но далеко не единственной. Изучая различные источники, в том числе воспоминания, дневниковые записи, мысли выдающихся музыкантов прошлого и современности о дирижерском ремесле, можно встретить немало ценных высказываний относительно того, какими навыками должен быть оснащен дирижер, чтобы осуществлять самостоятельную исполнительскую или педагогическую деятельность. Мастера, опираясь на собственный практический опыт, отмечают очень важные моменты, в частности, какой комплекс способностей необходим для профессии дирижера, и что должна предполагать подготовка специалиста, на что педагогу нужно обращать пристальное внимание, работая в классе дирижирования. Следует отметить, что и сегодня эти вопросы вызывают живой интерес у педагогов-музыкантов. Всё чаще на семинарах и конференциях разного уровня обсуждаются проблемы, связанные с коммуникативной культурой будущих выпускников как важнейшей профессиональной компетенцией. Не менее важной представляется способность студентов формулировать художественную идею исполняемого произведения, что напрямую связано с задачей эффективного формирования аналитического и ассоциативного мышления дирижера. Решение этих проблем возможно при условии обновления и тщательной разработки

учебно-методических комплексов, предполагающих конкретные рекомендации по использованию тех или иных технологий. Трудно не согласиться с мнением Подуровского В.М., согласно которому ведущая роль в достижении учебной цели принадлежит методике. В частности, он пишет: – «Современная наука о человеке признает, что степень общего творческого развития человека имеет свои пределы, обусловленные генетическими особенностями строения нервной системы, но возможность полной реализации отпущенного природой потенциала зависит, в частности, и от освоения его учителями методики обучения и воспитания, которые ведут к наивысшим результатам» [4, с.119]. Как следует из приведенного положения, исключительная роль в развитии потенциала личности, в том числе успешное освоение ею выбранной профессии, принадлежит технологиям обучения. Необходимо отметить, что особое значение в реализации Стандартов нового поколения, опирающихся на компетентностный подход, приобретают технологические аспекты обучения. В этой связи важно понимать, какие компетенции, необходимые для дальнейшей самостоятельной работы дирижеру-хормейстеру, должны формироваться в процессе обучения в первую очередь. Несмотря на то, что наука о дирижировании сравнительно молодая область музыкальной педагогики, на сегодняшний день существует довольно обширная методическая литература, разнообразная по жанру (монографии, очерки, статьи, учебные пособия), и обширная по освещаемым в ней проблемам и аспектам подготовки специалистов. Особого внимания всех, кто занима-

ется педагогикой дирижирования, заслуживают работы, в основе которых лежит богатый личный опыт исполнительской и педагогической деятельности их авторов, ибо, как утверждает С.А. Казачков, «наилучшими теоретиками в исполнительском искусстве являются музыканты-практики» [2, с.9]. К сожалению, довольно часто можно встретить скептическое отношение к книгам, посвященным профессиональной деятельности и ее закономерностям. Действительно, мнение, согласно которому самое важное в своем деле можно открыть только самому, весьма распространено, при этом мало кто задумывается, сколько будет сделано ошибок на этом пути и сколько уйдет драгоценного времени на их исправление. Понятно, что знание научно-теоретических основ профессии само по себе не научит творить, но, по крайней мере, научит продуктивно работать, научит максимальной реализации своего творческого потенциала. В конечном итоге это, бесспорно, позитивно отразится на результатах работы, включая и музыкально-педагогическую деятельность.

Чтобы в полной мере оценить имеющийся в распоряжении современной педагогики дирижирования положительный опыт в деле подготовки специалистов-дирижеров, накопленный без малого за столетие и отраженный в разнообразной методической литературе, необходимо обратиться к истокам дирижерского образования. Впервые дирижерский класс был открыт в 1922 году в Московской консерватории. В 1922/23 учебном году класс дирижирования вел Н.А. Малько. Учебных программ не было, как не было и необходимой учебной базы, сами занятия носили стихийный характер. В классе могло находиться до 25 человек одновременно. По воспоминаниям Б.Э. Хайкина: - «Малько был хорошим дирижером. Он обладал большой фантазией. Но уроки его носили вначале импровизационный характер и больше сводились к увлекательным беседам на дирижерские и всякие иные темы». [6, с.118] Как известно, Н.М. Малько вскоре переехал в Петроград, и организацией работы в дирижерском классе начал заниматься К.С. Сараджев, сумевший наладить обучение должным образом. Хайкин отмечает, что с каждым учеником он занимался по индивидуальной программе и вскоре смог подготовить, знающих свое дело дирижеров, среди которых был М. Паверман, Л. Гинзбург, и он сам. Говоря о музыкальном образовании того времени, Хайкин замечает: - «...те, кто посвящали себя музыке, знали, что нужно очень много и самоотверженно работать, приобрести большие знания, чтобы иметь право называться музыкантом, если, конечно, это не прихоть и не забава». [6, с.121]. Таким образом, воспитание дирижеров на первоначальном этапе становления профессии во многом зависело от случая, энтузиазма педагогов и степени их музыкального таланта, а также понимания ими сущности этого особого вида исполнительства. В рамках настоящей работы невозможно осветить в полной мере все многообразие методических взглядов, изложенных в обширной литературе. Ограничимся ссылками на наиболее известные и авторитетные источники, авторы которых, прежде всего, опирались на собственный многолетний исполнительский и педагогиче-

ский опыт. Как уже отмечалось, на первых порах процесс обучения дирижированию не носил системного характера, в его основе, можно сказать, лежал метод проб и ошибок. В дальнейшем, постепенно накапливая и анализируя методический опыт, приобретаемый в процессе педагогической деятельности благодаря усилиям прогрессивно настроенных педагогов-подвижников, стала складываться некая система, послужившая основой для последующих исследований.

Огромный вклад в теорию и методику дирижирования внес выдающийся музыкант и педагог И.А. Мусин. Вся его творческая жизнь связана с Ленинградской консерваторией, которую он окончил как пианист и дирижер. На протяжении многих десятилетий он занимался подготовкой дирижеров; в числе его учеников Е.П. Кудрявцева, С.А. Казачков, Ю. Темirkanов, В. Синайский, В. Гергиев и многие другие. Первый фундаментальный научно-практический труд И.А. Мусина «Техника дирижирования» вышел в 1967 году, когда опыт преподавательской работы уже превышал тридцать лет. Опираясь на самое ценное в полученном опыте и проверенное временем, автор выстраивает стройную систему овладения одной из самых загадочных профессий. В доступной и понятной форме раскрываются сложные процессы практического освоения технических приемов. Необходимо отметить, что следующая книга «О воспитании дирижера», опубликованная в 1987, через двадцать лет после первой, содержит не только материал, касающийся техники дирижирования, также освещаются и методы, направленные на развитие музыкального мышления обучающихся, творческое освоение партитуры, осмысление влияния мануальной техники на развитие интеллектуальной сферы.

Как продолжение художественно-педагогических и методических идей И.А. Мусина можно рассматривать деятельность известного дирижера и педагога, профессора Казанской консерватории С.А. Казачкова, чей опыт широко известен и востребован среди педагогов-музыкантов, занимающихся подготовкой хоровых дирижеров. В 1998 году в Казани вышла замечательная книга «Дирижер хора – артист и педагог», основу которой составили более ранние работы - «Дирижерский аппарат и его постановка» (1967) и «От урока к концерту» (1990). Автор подробнейшим образом рассматривает самые различные аспекты хорового исполнительства, а также вопросы технического оснащения начинающих дирижеров в процессе обучения. В контексте интересующей нас темы особо хочется отметить разделы работы, посвященные принципам и отдельным приемам, базирующимся на идеях развивающего обучения, что совершенно неслучайно. Проблемный подход к формированию профессиональных навыков учеников теснейшим образом связан с творческими установками С.А. Казачкова как дирижера-исполнителя. Профессор В.Г. Лукьянов во вступительной статье к указанной книге отмечает, что «одной из особенностей его репетиционной работы является исполнение разных вариантов выражения основного замысла. Устойчиво опираясь на авторский текст и строго его трактуя, Казачков исследует своим слухом во всех взаимосвязях элементы вариантные, мера которых не может быть

точно обозначена в нотах. Многократные правки штрихов и динамики, проба различных агогических оттенков, бесконечный поиск темброво-колористических деталей – все это позволяет ему добиваться необычайной гибкости в концертном исполнении, создающем ощущение импровизации»[2,с.6]. Те же самые принципы наблюдаются и в отношении педагогических установок. Многовариантный подход к решению учебных технических задач способствует также развитию музыкального мышления учащихся, способности производить ими целесообразный и осмысленный отбор средств и приемов выражения, при этом, аргументируя свой выбор. На наш взгляд, отличительной чертой указанной книги С.А. Казачкова является многоаспектность изложенного в ней материала, что свидетельствует о многогранности интересов автора.

Личность К.А. Ольхова, профессора Ленинградской консерватории, является образцом высокого служения и преданности своей профессии. На протяжении многих лет он совмещал исполнительскую деятельность в качестве хормейстера оперной студии Ленинградской консерватории и хора радио, параллельно вел обширную педагогическую деятельность. Кроме того, К.А. Ольхов активно занимался научной работой и в 1953 году получил ученую степень кандидата наук, защитив диссертацию по творчеству С.И. Танеева. Но, по признанию его коллег, подлинный интерес лежал в области исследований дирижерской техники и методов обучения. В 1979 году вышла книга «Вопросы теории дирижерской техники и обучения хоровых дирижеров», в которой подробнейшим образом раскрываются вопросы музыкального времени, так называемая внутри долевого пульсация, специфика и структура афтакта, работа над партитурой. В 1984 году вышло второе издание книги. Изложенные в работе методические подходы не утратили своего значения и сегодня.

С развитием методики преподавания техники дирижирования, а также с постепенным обособлением самой профессии в отдельный вид исполнительского искусства и потребностью в дирижерах для работы с симфоническими и хоровыми коллективами, стали подниматься вопросы, связанные с коммуникативными процессами. В работе Г.Л. Ержемского «Психология дирижирования» наряду с проблемами двигательной активности подробно рассматриваются различные психологические аспекты. В частности, в разделе, посвященном роли внушающих действий в структуре дирижирования, автор на основе наблюдений и анализа результатов деятельности выдающихся исполнителей (Г. Малер, Е. Мравинский и др.), пришел к выводу о том, что «влияние психологических факторов на получение высоких художественных результатов значительно больше, чем воздействие с помощью одной лишь мануальной техники» [1, с.50].

Краткий обзор методической литературы позволяет нам увидеть разнообразие подходов к решению задач по подготовке специалистов. Вместе с тем существует ряд источников, не менее ценных, чем учебная литература, составляющих настоящий резерв педагогики дирижирования. Цитируемые в данной работе воспоминания выдающихся дирижеров

являются уникальными свидетельствами целой культурно-исторической эпохи нашей страны, они написаны живым языком и отражают многие аспекты музыкально-исполнительской деятельности. В контексте обозначенной темы данные источники нас интересуют с точки зрения профессиональной подготовки молодых дирижеров.

Среди работ, посвященных дирижерскому ремеслу, выделяется сборник статей Б.Э. Хайкина. В предисловии к изданию, опубликованному в 1984 году, размещены две вступительные статьи Т.Н. Хренникова и Ф. Мансурова, в которых Б.Э. Хайкин предстает как выдающийся музыкант, как энтузиаст и пропагандист современного музыкального искусства. Его не в последнюю очередь волновали и вопросы постановки дирижерского образования. Он считал, «дирижированию надо учиться всю жизнь»[6,с11]. «Беседы о дирижерском ремесле» не являются учебным пособием в прямом понимании, но содержат очень емкие мысли о профессии, о музыке. Именно по этой причине мы обращаемся в нашей работе к цитированию высказываний и мнений Б.Э. Хайкина.

Воспоминания всемирно известного дирижера К.П. Кондрашина, изложенные в форме бесед, сохранились и дошли до нас благодаря неутомимой исследовательской деятельности кандидата психологических наук В.Г. Ражникова. В течение нескольких лет на основе четко продуманной концепции В.Г. Ражников, умело направляя мысль своего собеседника, накапливал бесценный материал в виде оценочных суждений, этических и эстетических установок, размышлений и рекомендаций. В результате кропотливой работы в 1976 году была издана книга К. Кондрашина «Мир дирижера», а в 1989 году, уже после смерти дирижера, В. Ражников опубликовал воспоминания маэстро «Кирилл Кондрашин рассказывает». Перед читателем во всей полноте раскрывается творческий путь в профессии, сложный мир взаимоотношений, счастливые встречи с великими музыкантами, а главное – отношение самого К.П. Кондрашина к своей жизни как сложному пути служения искусству и людям. Его мысли о профессии дирижера – не отвлеченные понятия, они составляют саму ее суть.

Даже небольшой обзор литературы свидетельствует о том, что на сегодняшний день существует достаточная по объему и значимая по содержанию методическая литература, посвященная вопросам подготовки дирижеров, а также удивительно пронизательные мемуарные источники, в которых для внимательного читателя найдется много ценного с точки зрения понимания различных сторон дирижерского искусства. Среди вопросов профессиональной подготовки в указанных пособиях на первый план выступают технические задачи, что, безусловно, важно. Но еще больше задач, которые должны активнее решаться в процессе обучения дирижеров, ждут своего освещения. Так, например, Г.Л. Ержемский отмечает: – «в педагогической литературе по дирижированию далеко не всегда обращается должное внимание на необходимость воспитания у молодого музыканта чувства собственного, активного отношения к производству, желания реализовать себя как личность в творчестве»[1.с.15]. По мнению К.П. Кондрашина,

«выработанной за последнее столетие техники хватит для того, чтобы выявить содержание. Дирижерам нужно развивать «интеллектуальную технику»[Зс,182].

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что современная музыкально-педагогическая наука располагает обширным опытом в сфере теории и методики обучения различным музыкальным специальностям, в том числе и дирижерскому делу. Этот положительный опыт нашел отражение в трудах выдающихся деятелей отечественной музыкальной культуры. Каждый автор, в меру своих сил, музыкантского опыта, педагогического таланта и результатов практических изысканий, сформулировал то ценное, чем могут воспользоваться последующие поколения педагогов и обучающихся такому непростому искусству как дирижирование. Все существующие на сегодняшний день источники по форме и жанру условно можно разделить на две группы. Первая включает собственно методическую литературу в виде учебных пособий (И.А. Мусин, С.А. Казачков, К.А. Ольхов). Вторая - представлена воспоминаниями и размышлениями в виде бесед (Б.Э. Хайкин, К.П. Кондрашин, Э. Тонс). Конечно, это только малая часть того наследия, которое накопилось за последние сто лет. К сожалению, рамки статьи не позволяют более полно осветить весь имеющийся опыт. Анализ литературы показал, что источники, относящиеся к первой группе, в большей степени ориентированы на развитие технических навыков обучающихся, что, безусловно, очень важно. В них методически точно и последовательно представлен процесс формирования основ дирижерской профессии, что было обусловлено в первую очередь необходимостью создания некой системы, опирающейся на практический опыт. Вспомним, что становление дирижерской профессии было сопряжено с проблемой отсутствия методологической основы. В этой связи невозможно переоценить значение методической деятельности, осуществляемой выдающимися педагогами, и ее результатов в виде учебных пособий. Не менее важной и полезной для понимания, обозначенных в статье задач, явилась литература несколько другой направленности – это мемуары, дневниковые записи, тематические беседы. Эти источники, безусловно, не яв-

ляются в прямом смысле методическими разработками, но в них можно найти много ценной информации, личных наблюдений, рекомендаций, исходящих из личного опыта выдающихся мастеров-дирижеров. Именно в этих материалах акцентируется внимание на необходимости формирования у обучающихся активного мышления как важнейшей составляющей дирижерской профессии. Формирование навыков и способностей, необходимых для самостоятельного осмысления художественного произведения, выработки исполнительской концепции, должно также стать предметом особой заботы педагога-наставника. Развитие этих навыков может и должно осуществляться на основе развивающего обучения, основным принципом которого является высокая степень самостоятельности обучающегося. Вместе с тем, самостоятельность не означает хаос, спонтанность, роль педагога в организации учебной деятельности остается ведущей. Подводя итог, можно сказать, современные педагогические технологии, опирающиеся на идеи развивающего обучения, позволяют педагогу более эффективно формировать профессионально значимые компетенции обучающихся. Как ведущую отметим технологию проблемно-диалогического обучения. Успешная реализация данной технологии во многом обусловлена продуманной и организованной деятельностью, как педагога, так и ученика. Как известно, самостоятельная работа ученика, организованная должным образом под руководством педагога, выступает как отдельная технология, как мощный резерв профессиональной подготовки.

Несмотря на известные высказывания относительно того, что дирижирование – это профессия второй половины жизни, основы ее закладываются обычно в юности. Эдгар Тонс, отвечая на вопрос, какие условия необходимы, чтобы стать дирижером ответил: - «Считаю, что хорошим дирижером можно стать только с годами. Врожденный дирижерский талант – редкое явление»[5,с.123]. Но вместе с тем, он отметил целый ряд способностей, которые формируются на самом начальном этапе постижения азов профессии, в частности, организованность, владение средствами выразительности, умение донести свои музыкальные ощущения, развитое самостоятельное музыкальное мышление.

Литература:

1. Ержемский, Г.Л. Психология дирижирования / Г.Л. Ержемский. – М., 1988. – 78с.
2. Казачков, С.А. Дирижер хора – артист и педагог / С.А. Казачков. – Казань, 1998. – 303с.
3. Кондрашин, К.П. Мир дирижера / К.П. Кондрашин. – «Музыка», 1976. – 190с.
4. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности / В.М. Подуровский. – М., Владос, 2001. – 258с.
5. Тонс, Э. Воспоминания. Статьи. Материалы. / Э. Тонс. – Москва, – 1974,с.129
6. Хайкин Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле. Статьи / В. Э. Хайкин Москва, – 1984, с.238