

УДК 78

**I ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ДУХОВОГО ИСКУССТВА «ЕНИСЕЙСКИЕ ФАНФАРЫ»
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДУХОВАЯ МУЗЫКА — ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ»
(КРАСНОЯРСК, СГИИ, 7–12 ДЕКАБРЯ 2020 г.)**

**РАБОТА ДИРИЖЕРА КОНЦЕРТНОГО
ОРКЕСТРА НАД ПАРТИТУРОЙ**

Ю.Д. МЕРКУЛОВ

Белгородский государственный институт искусств
и культуры, 308033, Белгород, Российская Федерация

**WORK OF CONDUCTOR OF CONCERT
ORCHESTRA OVER SCORE**

YU.D. MERKULOV

Belgorod State Institute of Arts and Culture, 308033,
Belgorod, Russian Federation

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается многоуровневый комплекс вопросов технологической работы над оркестровой партитурой в дирижерской практике. Производится теоретический разбор основных этапов – от первоначального знакомства с сочинением и анализа его аспектов до завершающего репетиционно-го процесса, всесторонне анализируется практическое применение и профессиональное значение выработанных и успешно апробированных на практике различных методов и подходов в период подготовительной работы дирижера над оркестровой партитурой. Определяется роль самостоятельных, теоретических и практических занятий, играющих важную роль в работе с партитурой, определяющих дальнейший репетиционный процесс с оркестром.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дирижер, партитура, композитор, автор, оркестр, исполнитель, музыкальное произведение.

ABSTRACT. This article discusses a multi-level set of issues of technological work on orchestral score in conducting practice. The theoretical analysis of the main stages is carried out - from initial acquaintance with the composition and analysis of its aspects to the final rehearsal process, the practical application and professional significance of the various methods and approaches developed and successfully tested in practice during the preparatory work of the conductor on the orchestra score are comprehensively analyzed. The role of independent, theoretical and practical classes that play an important role in working with the score is determined, which determine the further rehearsal process with the orchestra.

KEYWORDS: conductor, score, composer, author, orchestra, performer, musical work.

Конечная работа дирижёра заключается в том, чтобы донести основную идею сочинения до слушателей, раскрыть идейное содержание музыки, выразить мысль автора. Основная цель дирижёра определяет принципы его работы над партитурой. Поверхностное знакомство с произведением приводит к тому, что в восприятии дирижёра и в его исполнении преобладает непосредственно только переживание и эмоции. Сама же мысль будет отсутствовать или будет выражена неправильно. Одно лишь дирижёрское исполнение не будет иметь художественного значения, оно не может до конца раскрыть идею сочинения. Глубокое проникновение в характер образов произведения, осознание драматургии помогают дирижеру понять намерения автора, постичь содержание и найти нужные средства для его воплощения. Поэтому работа над партитурой – одна из важнейших сторон его деятельности, которая требует напряжённого труда, любознательности и умения.

Круг вопросов, в которые должен вникать дирижёр, изучая произведения, весьма широк. Работа над партитурой складывается из нескольких этапов, каждый из которых разные дирижеры интерпретируют по-своему [1; 2; 3; 4; 5].

Первоначальное знакомство с произведением

Миссия дирижера как исполнителя и интерпретатора ставит перед ним труднейшую задачу: правильно понять авторский замысел, художественную идею. Поэтому первоначальное знакомство – важнейший этап в работе над партитурой. Для детального анализа сочинения сначала нужно изучить эпоху, в которой жил и творил композитор, ознакомиться с искусством того времени. Ознакомление с музыкой произведения начинается с проигрывания партитуры на фортепиано или проигрывания партитуры по голосам. Это создает общее представление о сочинении, его структуре, драматургии и т. д. Заодно с этим возникают представления об интерпретации, намечаются некоторые планы исполнения и особенности дальнейшей работы.

Теоретический анализ партитуры

Следующий этап – доскональное изучение всех деталей партитуры и уточнение задач. Теоретический анализ партитуры требует от дирижёра вдумчивости, даже педантичности, так как это определяет индивидуальность его художественной интерпретации. Работа над партитурой должна выявить драматургические особенности произведения. При изучении сочинения нужно выяснить состав оркестра, затем перейти к анализу выразительных средств: формы, гармонии, темпов, метроритма, динамики и т. д. Таким образом, в процессе осмысления всех средств выразительности рождается **художественный образ** произведения. Работа над деталями партитуры (полифония, голосоведение, фразировка, оркестровая фактура и т. д.), не следует забывать об общей концепции сочинения. При первом прослушивании дирижёр стремится определить его строение, так как структура произведения находится в тесной связи с драматургией, содержанием музыки. Отсюда большое значение приобретает умение находить в каждой части формы кульминации (общие, локальные), к которым тяготеет развитие. Хорошо разобравшись в структуре, дирижёр осознает соотношение частей, направленность всей формы в целом.

Анализ мелодики непосредственно касается вопроса содержания и помогает дирижеру глубже понять его суть. Выразительность мелодии тесно связана с другими средствами, её невозможно рассматривать вне ритма, гармонии, динамики и т. д. Изучая характер развития мелодии, её движения, дирижёр должен учитывать связь с развитием образа. Анализ гармонии сочинения ставит перед дирижером разнообразные задачи. Часто нужно подчеркнуть именно функциональную сторону гармонии, особенно когда мелодическая линия отодвигается на второй план. В анализе гармонии очень важно её понимание как элемента формы.

Динамические оттенки – одно из выразительных средств, помогающих раскрыть художественное содержание произведения. Задача дирижера –

обратить внимание на нюансы, необходимые для полного и яркого выражения мысли. Композитор обычно в партитуре указывает только самые общие, основные нюансы. Разработка динамического профиля сочинения во всех оттенках, переходах, сопоставлениях является материалом для творчества дирижёра. В этом проявляется его вкус, индивидуальность, понимание стиля и содержания музыки. Дирижёр более детально прорабатывает план использования различных динамических нюансов, выясняет расположение кульминации. Некоторые композиторы (Малер, Равель, Глазунов, Дебюсси) в партитурах конкретно указывают динамику вертикали. Дирижёр должен найти нюансы, необходимые для того, чтобы оттенить мелодию, полифонические подголоски и гармонию.

На основе глубокого изучения партитуры у дирижёра постепенно вырабатывается представление о темпе, который будет соответствовать характеру произведения, способствовать раскрытию драматургии. Зачастую в партитуре установлен темп с указанием метронома, но под метрономом дирижировать нельзя – это лишает дирижёра инициативы, самостоятельности, живого ритма, снижает волевое начало в исполнении. Если метроном не указан, дирижёру должен помогать собственный инстинкт и знание стиля. Другими словами, верное понимание темпа рождается одновременно со всей концепцией, с постижением идейно-эмоциональной сущности произведения, пониманием его стиля, а также индивидуальной творческой фантазией и темпераментом дирижёра.

Одним из важнейших элементов в музыке является ритм. В музыкальном произведении ритм находится в теснейшей связи с мелодической линией и другими средствами выразительности. Часто, определенный ритм во взаимодействии с метром бывает характерным признаком жанра, придает национальную окраску музыке. Порою, ритм характеризует образно-эмоциональное состояние. Осознание дирижёром ритмической основы произведения вытекает из ощущения целого и верного понимания соотношения всех его частей. Ритм должен быть строгим, логичным, организованным и, вместе с тем, свободным. Любое изменение темпа имеет эмоционально-смысловое значение. В практике часто приходится прибегать к различным

темповым отклонениям, не указанным в партитуре. Это обуславливается художественными намерениями дирижёра и вызвано необходимостью более яркого раскрытия содержания музыки в исполнении. Художественное чутье дирижёра проявляется также при выполнении различных «остановок» внутри произведения. Любые изменения в темпе неразрывно связаны с образно-эмоциональным содержанием произведения и являются выражением намерений композитора. Дирижёр должен уметь допускать различные отклонения от строгой темповой и ритмической основы, правильно трактовать ферматы, цезуры, паузы. Эта работа решается дирижёром в результате упорных творческих поисков и вдумчивой работы над партитурой. Существенное значение имеет и вопрос установления штрихов. Применение неправильного штриха часто изменяет характер фразы, искажает её содержание и динамику. В вопросе выбора штрихов дирижёру представлена сравнительно большая свобода, так как указания автора весьма условны. Выбор штрихов, их выполнение всецело зависят от стиля произведения, характера фразы, темпа и т. д.

Работа над партитурой в плане подготовки к репетиции

Работа с оркестром – основной и ответственный этап в исполнительстве дирижёра, от которого зависит успех концертного выступления. Идея работы над партитурой – дальнейшее углубление исполнительского замысла, большая его конкретизация. На начальном этапе знакомства у дирижёра намечается определенный исполнительский замысел. Постепенно складывается представление о звучании произведения в целом и отдельных мест с определённой фразировкой, динамикой, артикуляцией. Дирижёр ищет, как должна быть мелодически исполнена в оркестре та или иная фраза, каким штрихом её играть. Один вопрос неизбежно повлечет за собой множество других. В процессе домашней работы над партитурой дирижёру необходимо не только анализировать нотный текст, но и обдумывать формы и методы предстоящей репетиционной работы, определить штрихи, заранее намечать способы репетирования отдельных мест произведения и много другое. Дирижёр должен осваивать партитуру и в мануальном плане, искать

жестовые формы выражения музыкальных образов, находить приемы для руководства технически сложными местами сочинения. Многообразие форм и методов домашних занятий – есть следствие различного отношения к дирижёрскому исполнительству. Чем настойчивее дирижёр будет искать максимально верные мануальные средства для передачи всех выразительных элементов музыки, тем глубже он будет вникать в её содержание.

Методы домашних занятий дирижёра

- Метод сопоставления (фактурных, стиливых, структурных, гармонических и других особенностей партитуры).
- Метод сопоставления в сочетании с методом раздельного дирижирования.
- Метод раздельного освоения выразительных элементов исполнения (темповых, динамических, штриховых и т. д.).
- Конкретизация исполнительских задач.

Мануальное освоение партитуры

Поиски дирижёрских средств, предназначенных для передачи в жестах:

- стилистических особенностей;
- музыкальной формы произведения;
- динамики развития формы;
- фразировки;
- метроритмического движения музыки;
- образно-эмоционального характера музыки;
- звукового колорита.

Дирижеру непременно приходится пользоваться мануальными средствами управления исполнением. Если партитура произведения выучивается дирижёром без мануального освоения, то одно из важнейших звеньев – развитие выразительных средств дирижёрской техники – выпадает почти полностью. Условия для мануального освоения партитуры дают именно домашние занятия. Отсутствие исполнителей не должно быть осложнением на пути к овладению дирижёрской техникой. Работа в домашних условиях помогает дирижёру развивать следующие качества: внимание, наблюдательность, самоконтроль, целенаправленность действий.

Раздельное освоение партитуры

Освоение партитуры по голосам и фактурным слоям диктуется самой спецификой дирижёрского искусства. При руководстве коллективом дирижёр должен уметь слушать все голоса оркестра. Этот навык приобретается в процессе работы над партитурой во время домашних занятий. Здесь большую помощь может оказать метод раздельного освоения партитуры. Он очень полезен для мануальной работы, так как облегчает возможность преодолеть противоречия между выразительной и ритмической точностью руководства исполнением. Метод раздельного освоения партитуры заставляет дирижёра слышать все голоса партитуры и находить дирижёрские средства для одновременного руководства ими. Выявляя голоса, дающие дирижёру ритмическую опору, метод помогает преодолеть противоречия между тактированием и выразительной дирижёрской техникой. Также метод раздельного дирижирования является средством развития дирижёрских навыков и способностей, необходимых для исполнительского и мануального освоения партитуры.

Метод раздельного дирижирования развивает необходимые навыки:

- внимание и наблюдательность;
- способность к аналитическому мышлению;
- умение слышать при исполнении все голоса партитуры;
- способность контролировать течение исполнения.

В работе над исполнением произведения метод раздельного дирижирования способствует детальному анализу партитуры, помогает понять:

- функцию каждого голоса партитуры;
- функциональную связь между голосами;
- роль ритмического, гармонического движений и других видов фактур.

При мануальном освоении партитуры метод раздельного дирижирования позволяет:

- находить голоса, дающие опору для руководства;
- переносить управление с одного голоса на другие;
- применять обобщающие жесты для всех голосов.

Метод отдельного дирижирования используется как средство самоконтроля с целью:

- проверки точности жеста;
- выявление ошибок в технике дирижирования;
- выявление недочетов в исполнении.

Методы сопоставления в работе над партитурой

Метод сопоставления встречается и в работе над партитурой, и в исполнительской практике. Он развивает наблюдательность, умение анализировать. Во время работы с партитурой дирижер сравнивает видимое исполнение одного и того же фрагмента произведения, оценивает произошедшие изменения, ставит новые задачи и реализует их. При изучении партитуры в исполнительском плане, дирижер проигрывает сочинение по отдельным голосам, сравнивая, отбирая лучшие варианты. Возможно исполнительское освоение партитуры при помощи внутреннего слуха. Дирижер ищет подходящие жесты, а значит сравнивает их. Метод сопоставления развивает аналитические способности дирижера, помогает различать особенности исполнения. При этом следует обращать внимание на интонацию, динамику, ритмику, агогику и т. д.

Дирижеру необходимо знать особенности каждого инструмента и применяемые ими штриховые обозначения. Важно, каким штрихом сыграть мелодическую фразу, ведь от этого зависит звуковой колорит и весь музыкальный смысл. Дирижер должен учитывать и то обстоятельство, что напечатанное в партитуре не всегда будет звучать именно как в исполнении. Штрихи и выполнение стиля необходимо точно конкретизировать, чтобы было понятно, исполняются произведения классиков или поздних композиторов. Особенно бывают сложности в штрихах и трактовке при исполнении музыки современных авторов.

«Дирижерское видение партитуры»

Под этим понятием подразумевается способность видеть динамику развития музыкальной ткани произведения, образность музыкального движения. Это своего рода метод и содержание произведения в дирижерском плане. Дирижер не ограничивается элементарными понятиями о партитуре. Он анализирует форму произведения и развитие "действия". Большую роль играет ана-

лиз соотношения отдельных тактов и целых построений. Дирижер определяет не только темп и силу звука, но и образный характер исполнения. Своими жестами он создает характер движения – легко, тяжело, взлет, спад и т. д. Главное в образности музыкального движения дирижера – его эмоциональное содержание, что отражает динамику развития формы произведения. Дирижер обязан видеть музыку партитуры в перспективе. Музыкальная мысль должна быть передана дирижером как единое построение, охватывающее отдельные фразы, чтобы быть воплощенной в оркестре, хотя во время репетиции всегда оговаривается художественная сторона исполнения деталей. Обычное тактирование не помогает исполнителям понять характер музыки. С усложнением музыкального языка и содержания произведений, с усложнением исполнительских задач схематизм тактирования становится помехой для выражения дирижером художественных намерений и музыкальных представлений. Нужно пытаться преодолевать стандартность тактирования, переходя на выразительные жесты, подсказанные образностью музыки. Однако не нужно забывать, что тактирование – очень важная основа дирижерской техники, за которой движется выразительное дирижирование. Необходима точность самих схем тактирования для соотношения метрических долей такта. Дирижирование может раскрыть свои возможности, если дирижеру есть что «сказать» оркестру с помощью жестов. Только яркие музыкальные представления при наличии развитых двигательных ощущений, могут найти свое выразительное проявление в соответствующих жестах дирижера.

Завершающий этап работы над партитурой

На основании всестороннего изучения и теоретического анализа партитуры у дирижера складывается представление о плане исполнения произведения. Последний этап работы над партитурой наступает тогда, когда дирижер соединяет произведение в единое художественное целое. По мере углубления в содержание, в характер его образов первоначально намеченный план исполнения уточняется, иногда даже изменяется. Новые черты художественного образа, новые идеи указывают на иное воплощение в звучании

произведения в целом. Когда дирижер работает над сочинением, в его воображении неизбежно возникают множественные ассоциации, связанные с различными впечатлениями. Разнообразие ассоциаций обогащает представление дирижера о художественных образах произведения, помогает ему лучше почувствовать его содержание и передать свои намерения оркестру и слушателю. Кроме того, в раскрытии музыкального образа играют основную роль авторские указания, относящиеся к характеру исполнения. После того, как партитура изучена и план ее исполнения сложился, стоит прослушать данное произведение в записи в интерпретации различных дирижеров. Речь идет не о подражании, а о критическом отношении к музыке, что стимулирует собственную художественную инициативу.

Если при работе с партитурой сочинение полностью определилось в деталях, то прослушивание другого исполнения не влечет за собой навязывание чужого толкования. Выполнение обширного круга задач, встающих перед дирижером, обогащает его представление о произведении, он совершенно иначе слышит и воспринимает музыку.

Работа над партитурой помогает дирижеру глубже вникнуть в замысел автора, в закономерности произведения, вернее выявить его стиль, раскрыть воспроизводимые образы, выразить характер их развития. Чем глубже и подробнее дирижер изучит партитуру, тем продуктивнее и организованнее он будет работать с оркестром, тем лучше будет художественный результат.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Казимир П.Н. Основы репетиционной работы в симфоническом оркестре: учебное пособие. Красноярск: КГИИ, 2016. 28 с.
- 2/ Кондрашин К.П. О дирижерском искусстве. М.-Л.: Советский композитор, 1970. 152 с.
- 3/ Малько Н.А. Основы техники дирижирования. СПб.: Издательство «Композитор», 2015. 252 с.
- 4/ Маталаев Л.Н. Основы дирижерской техники. М.: Сов. композитор, 1986. 206 с.
- 5/ Мусин И.А. О воспитании дирижера: Очерки. Л.: Музыка, 1987. 247 с.

REFERENCES

- 1/ Kazimir, P.N. (2016), *Osnovy repeticionnoj raboty v simfonicheskom orkestre: uchebnoe posobie* [Basics of rehearsal work in a symphony orchestra: tutorial], KGII, Krasnoyarsk, 28 p. (in Russ.)
- 2/ Kondrashin, K.P. (1970), *O dirizherskom iskusstve* [On Conductor Art], Sovetskij kompozitor, Moscow, St. Petersburg, 152 p. (in Russ.)
- 3/ Mal'ko, N.A. (2015), *Osnovy tekhniki dirizhirovaniya* [Fundamentals of Conducting Technology], Izdatel'stvo Kompozitor, St. Petersburg, 252 p. (in Russ.)
- 4/ Matalaev, L.N. (1986), *Osnovy dirizherskoj tekhniki* [Fundamentals of Conducting Technology], Sov. kompozitor, Moscow, 206 p. (in Russ.)
- 5/ Musin, I.A. (1987), *O vospitanii dirizhera: Ocherki* [On the education of the conductor: Essays]. Muzyka, Leningrad, 247 p. (in Russ.)

Сведения об авторе

Меркулов Юрий Дмитриевич, главный дирижер Концертного оркестра духовых инструментов Белгородской государственной филармонии. Старший преподаватель кафедры «Музыкальное искусство эстрады и звукорежиссуры» Белгородского государственного института искусств и культуры
E-mail: merkuloffiurij@yandex.ru

Author information

Yuri D. Merkulov, chief conductor of the Concert Orchestra of Brass Instruments of the Belgorod State Philharmonic. Senior lecturer at the Department of Musical Art of Pop and Sound Engineering of the Belgorod State Institute of Arts and Culture
E-mail: merkuloffiurij@yandex.ru