

Creative and organizing working the leader of the student chamber orchestra

Imamov U.

Творческая и организационная работа руководителя студенческого камерного оркестра

Имамов У. З.

*Имамов Улугбек Зуннунович / Imamov Ulugbek - и. о. профессора,
кафедра оркестровых инструментов*

Государственной консерватории Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: *в тесном взаимодействии руководителя и коллектива достигается успех, и открываются новые перспективы дальнейшей деятельности камерного оркестра, а также в непосредственном общении со студентами руководитель коллектива устанавливает взаимопонимание, планомерно строит коммуникативные процессы.*

Abstract: *in close-fitting interaction of the leader and group is reached success and are opened new prospects to further activity of the chamber orchestra, as well as in direct contact with student leader group installs the rapport, планомерно builds the communication processes.*

Ключевые слова: *ритм, слух, камерная музыка, исполнение, репертуар.*

Keywords: *rhythm, rumour, chamber music, performance, repertoire.*

В истории европейского искусства происходила одновременно активизация различных типов и традиций творчества, что весьма усложняло художественный процесс. Активизация имманентных факторов художественного развития была обусловлена социально-историческими причинами, влиявшими, на процессы художественного творчества, в частности, на возникновение центробежных тенденций в художественном мышлении эпохи.

Пути творческих исканий исполнителей и композиторов в области камерной музыки определялись новым строем чувств, новыми духовными запросами слушателей, стремлением к более глубокому и цельному осмыслению жизни. Это обусловило обновление музыкального стиля, в котором важное значение приобрело использование риторических приемов. В опоре на риторику «выковавшее то новое, что образует «музыкальный лексикон» этой эпохи и одновременно окончательно ломает старый, связанный со строгим стилем» [1, с. 353]. На первый план выдвигаются требования образной и эмоциональной конкретности, которые связываясь тогда с передачей страстей, аффектов, способных активно воздействовать на слушателя, «захватить внимание среды, покорить и увлечь чувства массы, растрогать и потрясти слушателей» [2, с. 274]. В связи с этим существенно возрастает роль личности музыканта-артиста, покоряющего чувства масс, подобно оратору, провозглашающему идеи эпохи.

Многочисленные и разнообразные музыкально-риторические фигуры, в числе которых выразительные и изобразительные мелодические формулы с восходящим или нисходящим видом движения, ходами на различные интервалы, паузами, приобретали определенную семантику и активно действовали на слушательское восприятие музыки.

Художественное руководство камерным оркестром является одним из самых сложных видов творческой деятельности музыканта. Оно всегда связано с личностной ориентацией, с индивидуализацией форм и методов работы с камерным коллективом. «Сущность камерного оркестра, – отмечал петербургский музыковед Александр Ступель, – заключается не только в малочисленности участников, но и в самостоятельности партий отдельных инструментов» [3, с. 36]. Специфика камерного оркестра требует от руководителя не только таких профессиональных музыкальных качеств, как тонкий слух, чувство ритма, отличная память, исполнительская форма, но и определенных физических, психологических свойств и управленческих способностей. «Дирижеру необходимо мужество, – подчеркивал латвийский дирижер Эдгар Тонс, – сознание своих сил, способность организовывать себя, организовывать исполнителей и организовывать публику. На практике вырабатывается своя дирижерская техника, оформляется свое ощущение музыки, умение высказываться» [4, с. 124].

Еще более сложные параметры творческой деятельности возникают перед руководством студенческого камерного оркестра, где важную роль играет помимо всего вышперечисленного и педагогико-воспитательный фактор. Многолетний практический опыт работы со студенческим камерным оркестром Государственной консерватории Узбекистана показывает, что воспитательная и организационная работа имеют принципиальное значение в полноценной деятельности молодежного исполнительского коллектива. В соответствии с личностными особенностями исполнительских индивидуальностей формируется репертуар, способствующий духовно-нравственному совершенствованию личности каждого молодого музыканта, формированию в нем чувства патриотизма, грациозности, темпераментности, высоких морально-этических качеств. Выбор руководителем

коллектива репертуара, направленного на развитие творческого мышления музыканта, его художественный вкус и интеллект формируется на основе идейно-художественных и дидактических принципов руководителя оркестра. Он должен заинтересовать и увлечь студентов своей перспективой, пробудить их воображение и творческую фантазию.

Учебно-педагогический и концертно-исполнительский репертуар студенческого камерного оркестра целесообразно составлять, ориентируясь на следующие направления:

- мировая музыкальная классика;
- узбекская и современная зарубежная музыка.

Репертуар должен охватывать как различные жанры, так и различные стили. Из огромного коллектива сочинений для камерного оркестра руководителю следует тщательно продумать и отобрать круг произведений, включающих симфонии, концерты, сюиты, программные циклические композиции, пьесы малой формы, миниатюры, позволяющие ставить и решать различные творческие задачи в процессе репетиционной работы. Подготовка дирижера к репетиции требует не только подбора музыкальных произведений, но и предварительной самостоятельной работы руководителя оркестра над партитурами, отобранными для изучения. Следует определить содержание, жанр, форму и стиль сочинений, разобраться в партитурах и наметить трудности в сольных эпизодах, ансамблях и тунти. Такие методические составляющие творческой и организационной работы руководителя коллектива как настройка оркестра, игра гамм, арпеджио и упражнений получают достижение слаженности звучания, улучшают строй и тембровые качества оркестра, вырабатывают динамику и штриховую синхронность игры.

В непосредственном общении со студентами руководитель коллектива устанавливает взаимопонимание, планомерно строит коммуникативные процессы. «Психологической основой, цементирующим материалом, – по мнению Георгия Ержемского, – объединяющим в единую систему деятельности дирижер и оркестра является взаимопроникающее влияние руководителя и коллектива» [5, с. 43]. Создание творческого контакта между дирижером и студенческим оркестром, обеспечивает успешность инициатив руководителя. «Дирижерская профессия, – подчеркивал Кирилл Кондрашин, – требует от исполнителя большой мобильности» [6, с. 13]. Мобильность руководителя является залогом плодотворной деятельности коллектива. Находить уникальные партитуры и обновлять учебный и концертный репертуар, составлять интересные и содержательные программы, направленные на психологию слушательского восприятия являются основополагающими целями и задачами руководителя коллектива. В качестве примера следует привести несколько сочинений, первое исполнение которое в Узбекистане стало возможным благодаря усилиям автора этих строк... Это такие уникальные шедевры мирового музыкального искусства, как Шестая симфония Иоганна Кристиана Баха, Третья соната для струнных инструментов Джоаккино Россини, Четвертый концерт для скрипки с оркестром Анри Вьетана, Романс для камерного оркестра Сергея Рахманинова.

В числе творческих инициатив, осуществленных студенческим камерным оркестром Государственной консерватории Узбекистана над художественным руководством автора этих строк следует упомянуть такие премьеры, как «Кол Нидрей» для виолончели и оркестра Макса Бруха, солист-лауреат международных конкурсов Ойбек Имамов, Первый концерт для виолончели с оркестром Камила Сен-Санса, солист-профессор Улугбек Имамов, Камерная симфония Дмитрия Шостаковича – обработка шостаковичевского Восьмого струнного квартета Рудольфа Баршя, цикл пьес «Марш деревянных солдатиков», «Зимнее утро», «Нянина сказка», «Старинная французская песенка» из фортепианного «Детского альбома» Петра Чайковского в оркестровке Рудольфа Баршя. Исполнение всех этих произведений вызвано большой интерес музыкальной общественности и было горячо встречено широкой слушательской аудиторией, стало незабываемыми яркими событиями концертной жизни консерватории.

Сложный подготовительный процесс творческой и организационной работы руководителя коллектива над репертуарной программой завершается кульминационным моментом – публичным выступлением оркестра в концерте. Такое событие – всегда праздник и вместе с тем экзамен на творческую зрелость. Оно должно быть записано на видео и проанализировано дирижером совместно со студентами-участниками оркестра, в результате чего выявляются как достоинства, так и недостатки исполнения, которые следует преодолеть и устранить в дальнейшем. В тесном взаимодействии руководителя и коллектива достигается успех и открываются новые перспективы дальнейшей деятельности камерного оркестра – уникального художественного феномена музыкального искусства.

Литература

1. *Захарова О.* Музыкальная риторика XVII – первой половины XVIII века // Проблемы музыкальной науки. Выпуск 3. М., 1975.
2. *Ливанова Т.* Проблема стиля в музыке XVIII века // Ренессанс, барокко, классицизм. М., 1966.

3. *Ступель А.* В мире камерной музыки. Л., 1970.
4. *Тонс Э.* Воспоминания. Статьи. Материалы. М., 1974.
5. *Ержемский Г.* Психология дирижирования. М., 1988.
6. *Кондрашин К.* Мир дирижера. Л., 1976.