

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА Дилмуротов М.

*Дилмуротов Мирзобек – преподаватель, докторант,
Национальный институт эстрадного искусства им. Б. Закирова при Государственной консерватории Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в настоящей статье речь идет о процессе зарождения и последовательного развития и совершенствования дирижерского искусства, начиная с первых опытов по настоящее время; о назначении и роли дирижера как руководителя оркестра, ансамбля, хоровых коллективов, о первых профессиональных немецких дирижерах, внесших свой вклад в развитие данной сферы творческой деятельности.

Ключевые слова: хейрономия, дирижер, дирижерская палочка, дирижерский пульт, динамика, темпоритмика, трактовка материала.

PAGES OF THE HISTORY OF CONDUCTING Dilmurotov M.

*Dilmurotov Mirzobek – teacher, doctoral student,
NATIONAL INSTITUTE OF VARIETY ARTS NAMED AFTER. B. ZAKIROV AT THE STATE CONSERVATORY
OF UZBEKISTAN,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: this article deals with the process of origin and consistent development and improvement of the art of conducting, starting from the first experiments to the present; about the appointment and role of the conductor as the leader of an orchestra, ensemble, choral group, about the first professional German conductors who contributed to the development of this field of creative activity.

Keywords: cheironomy, conductor, baton, conductor's console, dynamics, tempo-rhythm, interpretation of the material.

Не секрет, что движение деревянной палочки в руках талантливого и опытного дирижера, мастерски передающего затаённые в музыке мысли, настроения, эмоции, завораживает публику, которая, в свою очередь, отвечает музыканту горячими аплодисментами, выражающими неудержимый поток благодарности за «чудо» откровения.

Такого рода взрыв чувств и есть гармония, которая зарождается между музыкантами и слушателями, являясь результатом огромного труда и важным достижением творческого коллектива под руководством дирижера. Именно под руководством, поскольку само слово «дирижер» происходит от французского «diriger», что значит «управлять», «направлять», «руководить». Итальянцы же называли дирижера «direttore d'orchestra», «maestro», дирижерский пульт «rodio», а дирижерскую палочку –инструмент в руках управляющего музыкальным коллективом - «bacchetta».

Главное назначение дирижера – осуществлять руководство коллективом музыкантов-исполнителей камерного, большого симфонического оркестров, хора, ансамбля; осуществлять художественную трактовку музыкального материала оперы, оперетт, мюзиклов, музыкальных драм и комедий посредством использования комплекса соответствующих темпо-ритмических, динамических, пластических, в целом – выразительно- технических средств и приёмов.

И здесь многое зависит от таланта и профессионального мастерства, управляющего оркестром, от его умения всесторонне вычитать текст, раскрыть заложенные в нем смыслы, тайны, а также поделиться с музыкантами и слушателями своими чувствами, впечатлениями и вдохновением.

Исторические корни этой профессии сложились еще в Древней Греции, и связаны они с так называемой хейрономией: то есть системой движения головы, корпуса, рук, пальцев с целью передачи смысла, заложенного в музыке. Это служило сигналом не только для начала, кульминационного развития, завершения номера, но и для актуализации в целом музыкального материала.

В римской певческой школе под названием «Schola cantorum», основанной в V-VI вв. папой Григорием, оставившим глубокий след в истории римско-католической церковной музыкальной культуре, появились новые элементы, игравшие вспомогательную «мнемотехническую роль». А с внедрением по истечении времени нотной записи связаны приёмы отбивания такта с помощью свернутого нотного листа.

В отдельных случаях функции дирижера ложились на плечи скрипача или клавесиниста, которые кивком головы или ударом смычка показывали вступление солиста или группы инструментов.

XVIII век изменил такого рода традицию, отдав предпочтение не инструменталисту - оркестранту, а отдельной самостоятельной фигуре –руководителю – симфонического, камерного оркестров, хора, ансамбля, исполнительского коллектива музыкальных театров: оперы, зингшпиля, оперетты, балета.

В этом плане следует особо отметить роль немецких музыкантов, таких как композитор, певец, теоретик музыки Иоганн Маттезон (1681- 1764); дирижер Гамбургского оперного театра, руководитель церковных капелл, автор 19 страстей, 56 опер, вокальных и инструментальных произведений - Георг Филипп Телеман (1681-1767), внесших весомый вклад в развитие дирижерского искусства.

К Мангеймской школе принадлежали Ян Вацлав Антонин Стамиц (1717-1757) – скрипач, композитор и дирижер, руководитель капеллы, а также его последователи – капельмейстеры, авторы симфонических и камерных, оперных сочинений Франц Ксавер Рихтер, Игнац Холцбауэр, Кристиан Каннабих и др.

Первым, стоявшим на специальном помосте дирижером, стал один из ярких представителей Берлинской школы – Иоганн Фридрих Рейхардт (1752-1814), который вместе со своими коллегами, такими как Иоганн Абрахам Петер Шульц (1747-1800), Карл Фридрих Цельтер (1758-1832), расширил функции дирижерской палочки.

Людвиг ван Бетховен – представитель Венской классической школы второй половины XVIII века, автор 9 симфоний, включая Третью -Героическую, Девятую с хором на оду Шиллера «К радости», оперы «Фиделио», музыки к трагедии «Эгмонт», увертюры «Кориолан», «Леонора», балета «Творения Прометей» и многих других сочинений – внес свою лепту в развитие дирижерского искусства, подчеркнув в нем героическое, патетическое и конфликтное начала, четкую драматургическую, ритмическую организацию, активность творческой позиции руководителя оркестра.

В числе известных немецких композиторов, пианистов, музыкальных критиков и дирижеров – Карл Мария Вебер (1786-1826), кому принадлежат оперы «Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон», хоровые, симфонические произведения, кантаты и концерты, которыми он успешно дирижировал, донося до слушателя заложенные в них идеи, смыслы, энергетику, настроения.

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847) – дирижер, органист, пианист и композитор, приверженец романтического направления в музыке, своими симфониями, ораториями, скрипичными и фортепианными концертами дирижировал нередко сам лично, доподлинно раскрывая идейно-художественный замысел своих сочинений.

Та же практика характерна для Рихарда Вагнера (1813 - 1883), автора 13 опер, основанных на сквозном музыкальном развитии, на симфонизации и лейтмотивизации музыкальных образов. Словно бесконечный поток мысли и чувств героев, исполненных глубокого драматизма, они требовали соответствующего подхода к сложному и постоянно развивающемуся материалу, что было под силу только самому Вагнеру как дирижеру.

Бетховенский симфонизм нашел благодатную почву в творчестве Иоханнеса Брамса (1833-1897) – пианиста, композитора, автора Реквиема, 4 симфоний, ряда увертюр, концертов, хоровых сочинений, ансамблей и др. Его пронизанные мягкой романтической теплотой дирижерские работы трогали особого рода классической стройностью и мелодичностью.

XX век – время не только масштабных политических событий, гражданских и мировых войн, изменивших также и стилистику музыкальных сочинений. За дирижерским пультом появились новые имена: Мук Карл (1859-1940), Вальтер Бруно (1876-1962), Абендрот Герман (1883-1956), Фуртвенглер Вильгельм (1886-1954), Кнаппертсбуш Ганс (1888 – 1965) и др., соединившие в своём творчестве прошлое и настоящее.

Мук Карл, будучи в 1892-1912 годы дирижером Берлинской придворной оперы, продолжает классические традиции немецкой музыки. Вальтер Бруно – с 1930 года руководитель Лейпцигского симфонического оркестра, в 1939 году – дирижер Метрополитен-опера освежает новым прочтением широко известный оперный репертуар.

Абендрот Герман – с 1934 года руководитель оркестра Гевандхауза, с 1945 года – главный дирижер Веймарской оперы и оркестра радио в Лейпциге, вносит в трактовку материала новые краски. Фуртвенглер Вильгельм (1886-1954), возглавлявший оркестры Гевандхауза и Берлинской филармонии, остаётся верным таланту интерпретатора немецкой музыкальной классики.

Дирижер-симфонист Кнаппертсбуш Ганс (1888 - 1965) возглавляет в разное время Венскую оперу, Мюнхенскую оперу. Конвичный Франц (1901-1962) блестяще проявил себя как дирижер оркестра Гевандхауза в Лейпциге, Дрезденской, Берлинской операх, как интерпретатор сочинений Вагнера, Брукнера, Регера, Р. Штрауса. Блех Лео (1871-1958) – долгие годы работал в качестве главного дирижера немецкого оперного театра в Праге, дирижера Берлинской оперы.

В этом списке особое место занимает Пауль Хиндемит (1895-1963) – альтист, теоретик, педагог, дирижер, композитор, в творческом арсенале которого целый ряд оперных, ораториальных, симфонических, хоровых, вокальных сочинений, примечательных сочетанием неоклассицистических и конструктивистских концепций, что отразилось и в стилистике, и в дирижерской трактовке его музыки.

Дирижерское искусство к середине XIX века, благодаря плеяде замечательных талантов мирового значения – создателей крупных симфонических, хоровых, оперных полотен, требующих новых средств дирижерской техники, полнокровно раскрывающих подлинную ценность материалов, становится самостоятельной областью музыкально-исполнительского творчества, достигнув расцвета к концу того же столетия, а также продолжив свой блистательный путь в XX-XXI веках.

Список литературы / References

1. *Берлиоз Г.* Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. – Москва: п. Юргенсон, 1912. – 511 с.
2. *Вейнгартнер Ф.* О дирижировании. – СПб: Композитор, 2015. - 56 с.
3. *Ержемский Г.* Психология дирижирования. – М. Музыка, 1988. – 96 с.
4. *Афанасьева А.А.* История дирижерского исполнительства. – Изд 2-е дополненное. – Кемерово, гос. Ун-т Культуры и искусств, 2007. – 135 с.. 5. *Малько Н.* Основы техники дирижирования. - Л-М.: Композитор, 1965. – 252 с.
5. *Назнзаров Зohid.* Dirijorlik haqida. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Musiqa, 2012. - 390 с.