

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Назиевская детская школа искусств»**

Методическая работа

«Понятие дирижерского жеста в работе с ансамблем»

Выполнила преподаватель эстрадного вокала и хора

Максимова Марина Николаевна

п. Назия

2020 г.

Понятие дирижёрского жеста в работе с ансамблем.

Дирижирование – это управление исполнением музыкального произведения.
Дирижёрский жест – это средство воздействия на коллектив исполнителей.

Техника дирижирования помогает руководителю передать посредством жеста своё понимание и толкование музыкального произведения коллективу, а через него и слушателю. Именно она составляет тот фундамент, на который опирается дирижёр решая художественные задачи, техника даёт право использовать всё богатство выразительных красок, она даёт необходимую свободу и пластичность. У дирижёра, хорошо владеющего техникой, язык жестов полностью заменяет язык слов, и исполнители могут свободно понимать, что показывает руководитель.

Как сказал, один из известнейших американских пианистов, Иосиф Гофман «Чтобы быть свободным в искусстве – необходимо вполне овладеть техникой. Но не по технике мы судим о художнике-исполнителе, а по тому, как он ею пользуется».

Что значит управлять хором?

Управлять хором - это значит:

- 1) уметь перед исполнением привлечь внимание хора, настроить его, установить с ним связь, обеспечивающую тонкое взаимное понимание;
- 2) уметь правильно сделать приём вступления;
- 3) уметь создавать, поддерживать и совершенствовать хоровую звучность;
- 4) уметь правильно толковать и освещать исполняемое сочинение;
- 5) уметь дирижировать так, чтобы все движения, жесты и мимика ясно выражали внутреннее переживание дирижёра;
- 6) вызывать в себе необходимый подъём, регулируемый чувством художественной меры.

Дирижёрский аппарат.

Руки дирижёра должны действовать в соответствии с характером хорового произведения, с его музыкальным содержанием. Нужно чтобы кисти были наиболее гибкими и подвижными.

А также, не стоит забывать про мимику, выразительность лица. Губы, составляющие часть артикуляционного аппарата, должны быть тренированы в дикционном отношении так, чтобы уметь беззвучно говорить.

Положение корпуса должно быть уверенным, прямым, грудь и плечи разведены.

Слух должен быть развитым. Дирижёр обязан быстро анализировать то, что слышит, мгновенно реагировать на неточности исполнения. Мелодический, гармонический и ритмический слух должны быть в непрерывном взаимодействии.

И самое главное, в первую очередь, дирижёр должен быть требовательным к себе, а затем к исполнителям.

Показ начала пения (вступление).

Ауфтакт - (в переводе означает «надтакт», «предзмах») он является предупредительным жестом. Практически главный жест, над которым следует работать очень основательно. Этот жест отражает все намерения дирижёра: показ дыхания, динамика, характер музыки, штрихов, снятия, звучности, смена выдержанных нот или аккордов, смена темпа, и др. Таким образом, основной техникой дирижирования является совокупность и взаимосвязь предупредительных и основных жестов.

Дирижёрский жест состоит из трёх моментов: «внимание», «дыхание», «вступление».

1. «Внимание» - готовность коллектива к началу исполнения. В жесте принимают участие не только руки, но и мимика, глаза, подтянутость всей фигуры. При поднятии рук на «внимание», нельзя передерживать этот жест.

Первый момент приёма вступления имеет две задачи:

- 1) собрать и сосредоточить внимание певцов;
- 2) войти в характер, настроение и темп избранного для исполнения сочинения.

2. «Дыхание» - самый важный момент. Его трудно рассматривать обособленно, так как он непосредственно связан с самим выступлением. В его задачи входит следующее:

- 1) побудить хор взять надлежащее дыхание;
- 2) ярко выразить характер вступления;
- 3) определить темп сочинения.

Необходимо помнить, что без хорошего, своевременного и дружного дыхания не может быть хорошего, своевременного и дружного вступления. Вместе с хором дирижёр и сам должен брать дыхание, чтобы движение его не было механическим,

3.«*Вступление*» - третий элемент жеста, показывающий непосредственно начало пения. Он является результатом действия первых двух – «внимание» и «дыхание». Отражая в себе темп, нюанс и характер произведения, он как бы подтверждает подготовленное предшествующими жестами вступления хора.

Показ окончания пения (снятие).

Жест, указывающий окончание пения или, как принято говорить, «снятие», также делится на три элемента: «внимание», «приготовление», «дыхание». В комбинации движений он соответствует жесту «вступление».

1.Так как снятие звучания хора происходит во время исполнения или в конце, жест «*внимание*» в этих случаях не столь обязателен, как при начале пения, ибо участие певцов в исполнении уже предопределяет наличие у них внимания на протяжении всего произведения.

2.Жест «*приготовление*», соответствует жесту «дыхание». Он также даётся в темпе и в характере исполняемого произведения.

3.Жест «*снятие*» соответствует жесту «вступление», но с обязательным отскоком кисти, фиксирующий момент снятия. В процессе исполнения хорового сочинения при показе «снятия» на различных долях такта жесты дирижёра должны сохранять направление, соответствующее этим долям.

Исполняя произведения с аккомпанементом, продолжающимся после «снятия» хора, дирижёр должен тщательно следить за правильной последовательностью движений рук по дирижёрской схеме, чтобы его жесты были понятны не только певцам хора, но и музыкантам, исполняющим аккомпанемент.

Управление темпом исполнения.

Темп – это двигательная сила исполнения.

Темп является наименее устойчивым элементом, поэтому во время дирижирования руководитель должен с особым вниманием следить за сохранением нужного темпа. Правильно взятый темп уже является залогом хорошего исполнения произведения.

Скорость темпа в большей степени влияет на формирование дирижёрской схемы. Так, в быстрых темпах временное расстояние между гранями долей настолько сближается, что вызывает необходимость сокращения числа дирижёрских взмахов; и наоборот, в медленных темпах временное расстояние между гранями долей иногда настолько увеличивается, что исполнитель начинает терять «пульсацию» ритма и

возникает необходимость увеличения числа дирижёрских взмахов за счёт так называемого дробления долей.

Плавность в исполнении требует соблюдения двух условий:

1) очень осторожного перехода с одного звука на другой, вливание одного звука в другой, боязни хотя бы слегка толкнуть звук.

2) тщательного выпевания только гласных букв в слогах, затушевания согласных, боязни хотя бы слегка толкнуть слог. Если дирижёр в то же время позаботится, чтобы в жестах его не было угловатых движений, а преобладали бы мягкие и, что главное, округлые, то и плавность в исполнении будет обеспечена. Выработанным таким образом полнотой, широтой и плавностью достигается и должный характер в исполнении сочинения, написанного в медленном темпе.

Приёмы ансамбля.

Движения дирижёра и его жесты должны быть точны и экономичны, характерны и действенны. Точность и экономичность движений – это метрономирование. Характерные и действенные движения относятся к дирижированию. И то и другое, вместе и порознь, – управление. Метрономирование (от «метро» – мера и «номос» – закон) – установка равномерной скорости движения, отбивание рукой такта.

Точность движений дирижёра должны выражаться:

- во-первых, в математически равной длительности по времени всех взмахов в такте (ритмичность);

- во-вторых, в ясности рисунка каждого размера;

- в-третьих, в различии движений на сильных и слабых частях такта: сильные части должны отмечаться более энергично, нежели слабые.

Экономичность выражается в отсутствии ненужных, излишне больших движений. Всякое движение дирижёра, даже при простом метрономировании, должно что-то «говорить» хору, иначе оно будет пустым, ненужным.

Показ нюансов и характера звуковедения.

Французское слово нюанс (nuance) в переводе на русский значит оттенок. Правильное применение нюансов – это, пожалуй, самый, обширный и глубокий раздел хороведения. Нюансы помогают раскрыть внутреннее художественное содержание сочинения и дать ему должное выражение.

Для выразительного исполнения музыкальных произведений необходимо разнообразие силы звучания, то есть разнообразие нюансов. Дирижёр, управляя хором, должен отразить соответствующими жестами и эту сторону исполнителя.

Динамика может быть показана увеличением и уменьшением объёма движений рук. Увеличение размаха движений требует увеличения силы звука, уменьшение размаха движений рук требует сокращения силы звука.

Динамические оттенки могут быть также показаны увеличением или уменьшением интенсивности дирижёрского жеста без увеличения или уменьшения объёма движения.

Нюансы, особенно возникшие внезапно (*subito forte*, *subito piano*), обязательно предупреждаются жестом, афтактом соответствующего характера, который даёт дирижёром на одну долю раньше жеста, указывающего этот нюанс.

Если внутреннее чувство дирижёра и его движения не согласованы, разобщены, то нет в сущности и дирижёра. Если же установлено равномерное их взаимодействие, причём чувство является причиной, а движение следствие, - налицо и дирижёр-художник. Это взаимодействие мы условно называем контактом.

При наличии контакта все движения дирижёра подчинены, внутреннему чувству и являются выражением его художественных замыслов.

Зрелый дирижёр должен уметь находить этот контакт и уметь быстро сосредоточиться, настроиться.

Научиться этому можно только опытом: ответственными выступлениями, самоанализом и самокритикой.

Попутно с этим нужно заметить, что дирижёрам давно пора забыть, что при неудаче вина падает на хор. Если бы это было так, то руководителем исполнения был хор, а не дирижёр. В том-то и заключается значение дирижёра, что он может дать хору любое направление, ввести его в любое настроение. Самоанализ, самокритика только тогда и будут полезны, когда дирижёр вину при неудачи будет возлагать не на хор, а относить её на счёт своей слабо развитой дирижёрской техники. Развитие этой техники протекает очень медленно. Но не стоит смущаться. Важно один раз убедиться на себе, что удалось найти тот контакт, о котором мы только что говорили, и тогда процесс развития техники, при условии неослабной работы над собой, пойдет быстрее.

Итак, принцип, положенный нами в основу приёмов управления, относящихся к нюансам, определяет величину движения. Система устанавливает характер движения. Контакт обеспечивает художественность исполнения.

Жесты, способствующие улучшению строя.

Существенное значение в дирижировании имеют жесты, способствующие улучшению строя в хоре как во время репетиционной работы, так и при концертном исполнении. При умелом их использовании они могут весьма наглядно и убедительно выразить желание дирижёра в необходимый момент исполнения. Для показа трудного в интонационном отношении места применяются жесты, требующие необходимого повышения или понижения интонации.

Например, положение кисти руки с приподнятым указательным пальцем предупреждает хор или отдельную партию о необходимости повышения интонации звука или аккорда.

Положение кисти руки с опущенным указательным пальцем предупреждает хор или партию о необходимости понижения звука или аккорда.