

Л.Д. Пчельникова
*Государственный музыкально-педагогический институт
им. Ипполитова-Иванова, г. Москва*

**КОММУНИКАТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИРИЖЕРА
COMMUNICATIVE COMPONENT IN PROFESSIONAL ACTIVITY
OF DIRECTOR**

Ключевые слова: профессионально важные качества, педагогическая компетенция, аутокомпетентность, педагогическая составляющая деятельности, профессионализм, самообразование

Keywords: professionally important qualities, pedagogical competence, autocompetence, pedagogical state of activity, professionalism, self education

Состав профессионально важных качеств дирижера обусловлен многофункциональным характером его деятельности, которая включает в себя функции исполнителя, педагога, руководителя хорового коллектива. И каждая из этих сторон деятельности требует комплекса соответствующих способностей, знаний, умений и навыков. Прежде всего, к дирижеру предъявляются высокие музыкальные требования. Ему необходимо иметь хорошо развитый слух, метроритмическое чувство, музыкальную память, способность музыкально-слуховых представлений. Он должен владеть навыком всестороннего анализа хоровой партитуры, пониманием ее структуры, особенностей формы, применяемых выразительных средств, способностью глубоко и содержательно интерпретировать музыкальное произведение. Эти качества и способности необходимы дирижеру прежде всего для освоения музыкального произведения, создания музыкально-художественного образа. Именно музыкальные качества дирижера, его музыкально-исполнительская культура обеспечивают высокий художественный уровень исполнения. Но одного комплекса специальных музыкальных качеств недостаточно, наличие психологических, организаторских, артистических, а также педагогических качеств является необходимым условием успешной профессиональной деятельности дирижера.

С самого возникновения дирижерской профессии важной составляющей деятельности дирижера являлась педагогическая сторона. Дирижер, а он был или композитор, автор исполнявшихся произведений, или наиболее опытный участник хорового коллектива – являлся подлинным наставником певцов. Так, С.Г.Зверева, исследуя творческий путь придворных певчих дьяков и монастырских певчих на основе архивных документов конца 15-го – первой половины 17-го века, приходит к выводу, что помимо певческих обязанностей, певцы двух высших станиц вели педагогическую деятельность по обучению певчих. Причем, каждый певец обучал только одной отдельно взятой строке, в исполнении которой он был

профессионально компетентен (Зверева, 1988). Педагогическая деятельность требовала от мастера пения отличного знания всех напевов, и показывала высокий уровень достигнутого им профессионального мастерства. На протяжении всей истории развития дирижерской профессии педагогическая составляющая играла значительную, а иногда и ведущую роль в деятельности дирижера.

В настоящее время в работе дирижера существенная роль также принадлежит педагогической стороне его деятельности, выраженной в умении видеть исполнительские задачи, раскрывать их в ясной и лаконичной форме, указывать оптимальные пути их реализации. «Кроме многих музыкальных и личностных качеств, которыми должен обладать профессиональный дирижер, – отмечает также В.В.Чистяков, – огромное значение для творческой работы имеют его педагогические качества: педагогический такт и мастерство, умение доходчиво, убедительно, ясно и оперативно объяснить музыкантам свой замысел, идею, интерпретацию исполняемой коллективом музыки, добиться быстрой восприимчивости оркестрантами своих музыкальных намерений» (Чистяков, 2005: 54). Поэтому процесс работы с хором, как процесс воздействия на коллектив, невозможен без наличия у дирижера педагогических качеств. «Я твердо уверен, что репетиционный процесс – это чистой воды педагогика. – Пишет А.Кац. – Я все разъясняю оркестрантам, приучаю их слушать друг друга, знать партии других групп. Мы также много работаем над интонацией, звукоизвлечением. Всем этим я занимаюсь ежедневно на протяжении десятилетий» (Кривицкая, 2006).

Крупнейшие хоровые дирижеры П.Г.Чесноков, Н.М.Данилин, К.Б.Птица, А.А.Егоров, В.Л.Живов и др. в своих статьях, книгах, интервью, беседах подчеркивали важность педагогических качеств дирижера.

Одной из специфических черт дирижерской деятельности, считает Н.А.Егорова, является сочетание двух различных профессий – педагога и дирижера, поскольку перед руководителем творческого коллектива постоянно возникает необходимость решения не только чисто художественных, исполнительских, но и целого ряда педагогических, воспитательных и организационных задач и функций (Егорова, 1996).

Так, большинство авторов, анализирующих педагогические способности применительно к хормейстерской деятельности (Г.А.Дмитревский, А.А.Егоров, К.Б.Птица и др.), не только рассматривают дирижирование хором как процесс воспитательного воздействия на поющих, но и выделяют в структуре этих способностей достаточно широкий круг педагогических качеств, которыми должен обладать хормейстер: экспрессивные, перцептивные, организаторские, коммуникативные.

Комплекс педагогических качеств можно рассматривать как педагогическую компетенцию дирижера, заключающуюся в способности передавать специальные знания с помощью определенных технологий и приемов обучения и способности учиться, рационально получать знания, совершенствовать навыки и умения самостоятельного научного или

практического труда.

Анализируя профессиональную деятельность дирижера, можно выделить три основных компонента, присутствующих на каждом этапе деятельности дирижера: организационный, исполнительский и педагогический компонент, который включает в себя способность дирижера с помощью определенных методических приемов и психологических средств воздействия передавать свое видение музыкального произведения исполнителям. Педагогический компонент в большей мере проявляется в процессе репетиционной деятельности дирижера, поскольку репетиция направлена преимущественно на обучение певцов хора определенным исполнительским навыкам, воспитание у них исполнительской культуры. При этом очень важен синтез вербального обращения и соответствующих дирижерских жестов, что обеспечит в концертном исполнении полное взаимопонимание дирижера и хорового коллектива. Важной задачей дирижера-педагога также является адекватная оценка исполнительского уровня хорового коллектива и нахождение способов его дальнейшего развития.

Профессионально-педагогическая компетентность, по Н.В.Кузьминой, включает пять элементов или видов компетентности:

1. Специальная и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины.
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, умений у учащихся.
3. Социально-психологическая компетентность в области процессов общения.
4. Дифференциально-психологическая компетентность в области мотивов, способностей, направлений учащихся.
5. Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и недостатков собственной деятельности и личности (Зимняя, 2011).

В результате исследований С.И.Олефир установила, что в педагогической деятельности образуется особая структура способностей, приобретающих педагогическую направленность, это:

1. Эмоциональная стабильность, объясняемая большой степенью эмоциональности труда учителя.
2. Ряд психологических индивидуальностей: выносливый голос, развитая речь, волевые проявления, яркие мимические и пантомимические возможности (Олефир, 1995).

Репетиционный процесс имеет свое особое педагогическое содержание, направлен на решение конкретных задач, использует определенные способы их реализации.

Важная роль в деятельности дирижера принадлежит речевым средствам, так как репетиционный период ставит перед дирижером задачу разъяснения и обоснования своих художественных требований, донесения до певцов хора основного смысла и различных граней исполнительской трактовки.

Педагогическая основа репетиционного процесса требует от дирижера владения, в частности, грамотной речью. Речь дирижера должна быть лаконичной, конкретной и точной, опираться как на музыкальную терминологию, так и на живописные или поэтические ассоциации. Введение специальных терминов вполне оправдано, если позволяет внести необходимые уточнения, но дирижер в своих пояснениях во время работы над музыкальным произведением не всегда должен придерживаться профессионального языка. Образ, поданный точно и лаконично, может быть гораздо понятнее исполнителям, чем долгие и сложные пояснения, поскольку многие термины являются синонимами слов обычной речи. К.С.Станиславский в своей книге «Работа актера над собой» писал: «Об искусстве надо говорить и писать просто, понятно. Мудрёные слова пугают... Они возбуждают мозг, а не сердце...» (Станиславский, 2003).

Необходимым педагогическим качеством дирижера является умение тактично делать музыкантам критические замечания, касающиеся различных сторон исполнения. Дирижер должен уметь позитивно формулировать замечания, делая акцент не на критике исполнения, а предлагая способ, улучшающий данный фрагмент.

Особое место среди педагогических качеств дирижера занимает стремление к систематическому и планомерному повышению своего профессионального уровня.

Если человек занимается творчеством профессионально, осознает широту и сложность задач своей деятельности, свою ответственность перед другими и перед самим собой, то он всегда в ходе своей деятельности сталкивается с необходимостью и потребностью постоянного повышения своего профессионального уровня. «...Впечатляет, что многие наши дирижеры старшего поколения учатся от концерта к концерту, и солисты, давно имеющие право выйти на сцену, тоже учатся», – пишет Н.Алексеев (Маркарян, 2003: 125). В целом, дирижер должен стремиться к гармоничному сочетанию в своей деятельности универсализма и специализации.

Ограниченность на своей специальности не позволит дирижеру становиться профессионалом в современных, быстро меняющихся условиях. Профессия дирижера своеобразна тем, что глубокое освоение предмета сочетается с необходимым изучением культурных, социальных, нравственных, психологических проблем, с которыми дирижер посредством музыкальных произведений, так или иначе, соприкасается в своей деятельности, преодолевая неизбежную ограниченность профессионального знания.

Дирижер больше, чем любой исполнитель, должен быть образованной и творчески интересной личностью, которая складывается из таких составляющих как глубина и самобытность мировоззрения, хороший эстетический вкус, богатство эмоциональных впечатлений, широта кругозора и т.д.

О настоящем профессионализме дирижера можно говорить тогда, когда круг его знаний, умений и навыков постоянно расширяется,

увеличивается количество успешно решаемых профессиональных задач. В этом заключается аутокомпетентность дирижера, рассматриваемая как адекватное представление о своих социально-профессиональных характеристиках, владение методами преодоления профессиональных деструкций, возможность самореализации и развития личности в рамках профессии, умение рационально и результативно использовать профессиональные знания, умения и навыки.

Непрерывное образование как процесс развития дирижера, должно отвечать как имеющимся, так и вновь возникающим потребностям и новым задачам его профессиональной деятельности, изменяющимся условиям жизнедеятельности хорового коллектива.

Перед дирижером постоянно стоит задача следить за изменениями в своей и смежных областях профессиональной деятельности, находить новые методики работы, обновлять репертуар произведениями современных композиторов, изменять виды и географию концертной деятельности, использовать последние достижения звукозаписывающей техники и т.д. Я.-П.Тортелье отмечает: «Если дирижер не будет прогрессировать всю жизнь, развиваться как человек и музыкант, постоянно обновляться, ничего не выйдет. А вот это как раз проблематично, ибо когда человек получает дирижерскую палочку, он начинает думать: «Я король, я выхожу на подиум, значит, я самый лучший». К сожалению, эта мысль – начало профессионального конца» (Маркарян, 2003: 86).

Средствами самообразования могут служить различные источники информации: библиотеки, научные журналы, газеты, телевидение, Интернет и, безусловно, неформальное общение между коллегами и т.д.

В профессиональной деятельности дирижера зона ближайшего развития обусловлена профессиональными проблемами, возникающими в ходе деятельности, что и порождает необходимость в самообразовании. Поэтому, дирижер должен постоянно развивать свои профессиональные и личностные компетентности не только в пределах многофункциональной дирижерской деятельности, но и любой другой деятельности, с которой в настоящий момент он соприкасается.

Взаимодействуя с музыкальным коллективом, хормейстер выполняет целый ряд задач, составляющих основу его профессиональной деятельности. Как известно, главная задача дирижера – создать в хоровом звучании образную атмосферу исполняемого произведения. И, несомненно, один из чрезвычайно важных компонентов, определяющий творческий процесс создания художественной интерпретации – комплекс педагогических качеств дирижера.

Литература

1. Егорова Н.А. Содержание и методика профессиональной подготовки руководителей творческих коллективов (оркестров и ансамблей русских народных инструментов) в среднем звене музыкального образования: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1996. - 24 с.

2. Зверева С.Г. Русские хоры и мастера пения конца XV-середины XVII в.: К проблеме организации певческого дела в средневековой России. Автореф. дисс...канд.искусствоведения. – М., 1988. – 22 с.

3. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании [Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – 2011. – Режим доступа: <http://www.vvsu.ru>, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., 28.03.2014.

Кривицкая Е. Умейте слушать... [[Электронный ресурс]. – Электрон. данные. – 2011. – Режим доступа: http://www.pressmon.com/cgi-bin/press_view.cgi?id=1668806, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., 20.03.2014.

4. Маркарян Н.А. Портреты современных дирижеров. – М.: Аграф, 2003. – 304 с.

5. Олефир С.И. Музыкальное мышление и его специфика в дирижерско-хоровой деятельности: Дис. ... канд. пед. наук. – М., 1995. – 179 с.

6. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – М.: АРТ, 2003. – 496 с.

7. Чистяков В.В. Психология дирижерской деятельности. – М.: АРТ, 2005.

(0,4 п.л.)