

Федеральное агентство по культуре и кинематографии
Кемеровский государственный университет культуры и искусств
Кафедра народных инструментов

А. А. Афанасьева

ИСТОРИЯ ДИРИЖЕРСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Курс лекций

по направлению 070100 «Музыкальное искусство»,
специализации «Народные инструменты»,
специальности 071301 «Народное художественное творчество»,
специализации «Оркестр народных инструментов»

Издание 2-е, дополненное

Рекомендовано УМО по образованию в области народной
художественной культуры, социально-культурной деятельности
и информационных ресурсов Московского государственного университета
культуры и искусств в качестве учебного пособия
для вузов культуры и искусств

Кемерово 2007

ББК 85.92
А94

Утвержден на заседании кафедры народных инструментов 14.03.2006 г., протокол № 7.

Рекомендован к изданию методическим советом КемГУКИ 22.06.2006 г., протокол № 7.

Рецензенты:

доктор педагогических наук, профессор, зав. кафедрой народных инструментов и оркестрового дирижирования Алтайской государственной академии искусств и культуры

Серёгин Н. В.

доцент кафедры народных инструментов Новосибирской
государственной консерватории им. М. И. Глинки

Калёнов В. Ф.

профессор кафедры инструментального исполнительства Института искусств и культуры
Томского государственного университета, заслуженный артист России

Максимов В. В.

Афанасьева А. А.

А94 История дирижерского исполнительства [текст]: курс лекций по направлению 070100 «Музыкальное искусство», специализации «Народные инструменты» и специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Оркестр народных инструментов» / А. А. Афанасьева. – изд. 2-е, доп. – Кемерово: Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств, 2007. – 135 с.

ISBN 5-8154-0023-8

В работе рассматриваются основные этапы развития дирижирования, начиная от первых форм управления коллективным исполнением до его современного уровня на примере мастеров дирижерского искусства прошлого и наших дней. Затронуты вопросы истории коллективного инструментального исполнительства на русских народных инструментах, психологические особенности деятельности дирижера.

ББК 85.92

ISBN 5-8154-0023-8

© Афанасьева А. А., 2007

© Кемеровский государственный университет
культуры и искусств, 2007

ВВЕДЕНИЕ

Дирижерское исполнительство как самостоятельный вид музыкального исполнительства возникло сравнительно недавно, менее двухсот лет назад. Появление дирижера перед симфоническим оркестром было обусловлено рядом причин: увеличением количественного состава исполнителей, усложнением содержания и музыкального языка произведений. Поэтому основополагающим моментом в рассмотрении истории дирижирования стал принцип изучения его во взаимосвязи с историческим развитием оркестра, инструментальным составом последнего, а также с концертной практикой и бытованием музыки в определенные исторические периоды.

Симфонический оркестр является классической основой, на фундаменте которого возникли и развились многочисленные видовые оркестры, в том числе и оркестр русских народных инструментов (ОРНИ), развитие которого складывалось аналогично развитию симфонического оркестра: в состав включались новые инструменты, существенно менялся репертуар, в современной музыке для ОРНИ стали использоваться необычные средства композиторского письма (смешанные размеры, политональность, наложение гармоний и т. д.). Вследствие этого в процессе обучения и воспитания высококвалифицированного руководителя ОРНИ определенное внимание уделяется изучению истории дирижирования, которое является одним из элементов широкого общего музыкального образования и призвано в какой-то мере помочь студенту осознать закономерности своей профессии, формировавшейся на протяжении многих веков.

Данный курс непосредственно связан с традиционными академическими курсами истории музыки, истории исполнительства на русских народных инструментах. Знания, получаемые в ходе изучения классических основ гармонии, полифонии, анализа музыкальных форм, психологии обретают реальную почву в ходе изучения истории дирижирования, а также специфики дирижерского искусства.

Специальный курс по истории дирижирования представляет собою своеобразный этап обучения – этап, которому предшествуют и после которого продолжают более или менее длительные практические занятия по дирижированию. Основная задача курса – проследить эволюцию дирижирования, дать представление о первых формах управления коллективным исполнением, проводя аналогии с современным уровнем дирижирования.

Огромный практический опыт многих поколений выдающихся мастеров дирижерского искусства не привел еще к фундаментальным теоретическим обобщениям и всесторонним исследованиям в данном виде музыкального исполнительства, поэтому видится необходимым включение отдельной темы, затрагивающей психологические особенности современного дирижирования, которые рассматриваются с позиций системного анализа, что дает возможность начинающему дирижеру понять действительную структуру

дирижирования, осознать роль и вклад каждого ее элемента в формирование желаемого результата, изучить средства коммуникативного взаимодействия дирижера и оркестрантов.

Как и любой учебный курс, специальный курс «История дирижерского исполнительства» предполагает большую самостоятельную работу студентов. Пробуждению и развитию познавательного процесса способствуют: прослушивание грамзаписей музыкальных произведений в исполнении различных оркестров и дирижеров, чтение монографий, посвященных жизни, творчеству, исполнительской деятельности выдающихся мастеров дирижерского искусства, посещение филармонических концертов.

Предлагаемый информативный материал о становлении дирижирования может быть использован для подготовки к государственному экзамену по курсу «История и теория искусств»

Тема 1. МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

План

- 1.1. Предпосылки дирижирования в ранних формах музыкально-исполнительской практики.
- 1.2. Особенности музыкально-исполнительского творчества в эпоху Средневековья.
- 1.3. Хейрномия.

1.1. Предпосылки дирижирования в ранних формах музыкально-исполнительской практики

В уходящей в далекое прошлое истории управления коллективным музыкальным исполнением использовались разные средства, которые условно можно разделить на два вида: визуальные и акустические. В разные исторические времена их соотношение варьировалось, но *главной тенденцией развития дирижерского искусства явилось стремление к постепенному вытеснению акустических средств визуальными*. Для правильного понимания того, как дирижирование подошло к современному уровню, необходимо рассмотреть основные этапы его развития.

В древние времена, в первобытных обществах, музыка рождалась из глубин общинного быта, сопровождала религиозные ритуалы, трудовые процессы, массовые игры, танцы. Именно из массового действия берет свое начало достаточно организованное коллективное исполнение первоначаль-

68. Теплов, Б. Психология музыкальных способностей. – М.; Л., 1947.
69. Теодор-Валенси. Берлиоз. – М., 1969.
70. Федосеев, В. Сборник статей и материалов / сост. Н. Алексеева. – М., 1989.
71. Фомин, В. Оркестр и дирижер. – Л., 1969.
72. Фомин, В. Оркестром дирижирует Мравинский. – М., 1976.
73. Штелин, Я. Музыка и балет в России XVIII века. – Л., 1935.
74. Хайкин, Б. Беседы о дирижерском ремесле. – М., 1984.
75. Хессин, А. Из моих воспоминаний. – М., 1959.
76. Штраус, Р. Из опыта дирижирования великими классическими произведениями // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1975. – Вып. 7.
77. Юдин, Г. За гранью прошлых дней. – М., 1977.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
<i>Тема 1. Музыкально-исполнительская практика древнего мира и Средневековья</i>	
1.1. Предпосылки дирижирования в ранних формах музыкально-исполнительской практики.....	4
1.2. Особенности музыкально-исполнительского творчества в эпоху Средневековья.....	5
1.3. Хейрономия.....	7
<i>Тема 2. Основные этапы становления дирижирования в XVI–XVIII веках</i>	
2.1. Ударно-шумовой способ дирижирования.....	8
2.2. Управление исполнением с помощью игры на инструменте.....	9
2.3. «Двойное» дирижирование.....	13
<i>Тема 3. Дирижерское исполнительство на рубеже XVIII–XIX веков</i>	
3.1. Музыкально-исполнительские традиции конца XVIII века.....	14
3.2. Становление состава симфонического оркестра в творчестве венских классиков.....	16
3.3. Дирижирование с палочкой; формирование схем тактирования.....	19

Тема 4. Дирижирование в эпоху романтизма

4.1. Основные проявления музыкального романтизма в развитии оркестра и исполнительской практике.....	21
4.2. Утверждение статуса дирижера как исполнителя-интерпретатора.....	23
4.3. Эпоха композиторского дирижирования.....	25

Тема 5. Дирижерская деятельность и реформа Г. Берлиоза, Р. Вагнера

5.1. Творческие достижения Г. Берлиоза.....	27
5.2. Основные теоретические положения главы «Дирижер оркестра» из «Большого трактата о современной инструментовке и оркестровке» Г. Берлиоза.....	30
5.3. Р. Вагнер – создатель музыкальной драмы.....	32
5.4. Дирижерская деятельность Р. Вагнера.....	33
5.5. Взгляды Р. Вагнера в его статье «О дирижировании».....	36

Тема 6. Творческо-исполнительская деятельность Ф. Листа

6.1. Основные сферы творческой деятельности Ф. Листа.....	38
6.2. Своеобразие стиля дирижирования Ф. Листа.....	41

Тема 7. Последователи Г. Берлиоза, Р. Вагнера в сфере дирижерского искусства

7.1. Г. Бюлов и А. Никиш – представители первых дирижеров-профессионалов... 44	44
7.2. Г. Малер и Р. Штраус – продолжатели традиции композиторского дирижирования..... 49	49

Тема 8. Западноевропейское дирижерское искусство XX века

8.1. Основные черты музыкальной культуры начала XX века.....	54
8.2. Искусство А. Тосканини.....	56
8.3. В. Фуртвенглер, Б. Вальтер, О. Клемперер – представители немецкой школы дирижирования.....	60
8.4. Дирижеры различных национальных школ.....	65
8.5. Г. Караян – «главный дирижер Европы».....	66

Тема 9. История формирования отечественных традиций симфонического исполнительства

9.1. Истоки и становление оркестрового исполнительства в России.....	70
9.2. Дирижерская деятельность отечественных композиторов и музыкантов XIX – начала XX века.....	74

Тема 10. Развитие отечественного симфонического исполнительства после Октябрьской революции

10.1. Зарождение советской школы дирижирования.....	86
10.2. Дирижерское искусство Е. Мравинского и Н. Рахлина.....	89

Тема 11. Ведущие отечественные симфонические оркестры и дирижеры

11.1. Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского.....	93
11.2. Государственный академический симфонический оркестр.....	100

Тема 12. История ансамблевого и оркестрового исполнительства на русских народных инструментах

12.1. Исторические предпосылки оркестрового исполнительства на русских народных инструментах.....	106
12.2. Становление оркестра русских народных инструментов домрово-бала-лаечного состава.....	108
12.3. Дирижерская деятельность В. В. Андреева.....	110

Тема 13. Оркестр русских народных инструментов в XX веке и основные тенденции его развития

13.1. Основные направления развития оркестра русских народных инстру-ментов.....	114
13.2. Ведущие профессиональные оркестры русских народных инструментов.....	117

Тема 14. Психологические особенности деятельности дирижера

14.1. Полифункциональность деятельности дирижера.....	120
14.2. Общение и коммуникативные процессы в структуре дирижирования.....	123
14.3. «Язык» жестов дирижера как проявление творческой индивидуальности....	126
Заключение.....	130
Использованная литература.....	131