

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж – музыкальная школа-интернат
для одаренных детей»

**Методический доклад
«Общения дирижера с оркестром»**

Выполнила: Баритова Г.Ж.
преподаватель отделения
«Эстрадные инструменты»

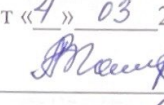
Павлодар

Методический доклад
Подготовила Баритова Гульдана Женисовна
Преподаватель отделения «Эстрадные инструменты»

Рассмотрено на заседании отделения
Руководитель отделения Мукатов А.Г.

протокол № 3 от «29» 11 2024г.
подпись

Одобрено методическим советом колледжа
Председатель методического совета
Гатина З.А.

протокол № 2 от «4» 03 2025г.
подпись

Общения дирижера с оркестром

Общение дирижера с оркестром — это важная и многогранная часть работы, от которой зависит не только качество исполнения, но и атмосфера в коллективе. Дирижер, как руководитель, должен уметь эффективно взаимодействовать с музыкантами, создавая условия для творчества. Дирижер — это не только музыкант, но и лидер, который направляет оркестр, организует его работу и контролирует выполнение произведения. Все его указания, жесты и реплики должны быть направлены на то, чтобы помочь музыкантам достичь наилучшего исполнения.

В этом вопросе можно выделить два ключевых аспекта: поведение дирижера, его стиль общения с музыкантами, и, что важнее всего, способы воздействия на исполнителей.

В общении с людьми проявляются личные качества человека, его волевые особенности. Один дирижер может быть требовательным и настойчивым, но при этом грубым и невыдержанным. Другой — также требователен, но при этом тактичен и не позволяет себе оскорблять коллег. Третий, имея мягкий характер, может быть строг как к себе, так и к подчиненным. Однако излишняя мягкость порой может проявляться в нерешительности и слабости. Все эти качества проявляются и в работе дирижера.

Авторитет дирижера у оркестра строится не на его «важном» внешнем виде или на власти, которую ему кто-то дал, а исключительно на его профессиональной деятельности и музыкальных качествах. Молодому дирижеру важно понимать, что он не должен играть роль авторитарного начальника. Он — лишь часть коллектива, который должен выполнить музыкальное произведение. Ему доверена роль руководителя исполнения, но его роль — это не командование, а интерпретация произведения. Требования дирижера должны звучать так, как если бы они исходили от самого композитора: «Вот как указал автор, и я только исполняю его волю». Это важно для дирижера понимать.

Дирижер не должен критиковать исполнителей за их работу, а скорее помогать им, предлагая способы улучшения их игры. Он не должен выражать недовольство профессиональными качествами музыкантов. Если он согласился работать с данным коллективом, ему нужно относиться к его недостаткам с терпимостью и стараться их исправить. Дирижер — это в первую очередь учитель, который всегда должен заботиться о повышении качества исполнения.

Если дирижер проявляет неуважение к оркестру, это только ухудшит положение. Напротив, вдохновляя музыкантов и независимо от их уровня уверенности, он может значительно улучшить исполнение. Один дирижер заставляет оркестр работать с энтузиазмом и вниманием, другой же — играет только то, что написано в нотах, без инициативы. Всё зависит от того, как дирижер общается с коллективом.

Молодому дирижеру следует проявлять особую осторожность в общении с музыкантами. Поскольку он еще не имеет достаточно авторитета и его знания

могут быть ограничены, ему не стоит выступать в роли наставника, объясняющего опытным музыкантам, как им играть. Лучше всего, если дирижер покажет свое мастерство, используя свою технику для реализации музыкальных замыслов, а не «поучая» оркестр.

Эти замечания имеют общий характер и не содержат ничего нового — они должны быть известны каждому дирижеру. Стоит поговорить о жестах дирижера. Молодому дирижеру нужно понимать, что его жесты — это особый язык общения с музыкантами. При этом важно помнить, что это не «монолог», а «диалог», в котором дирижер использует жесты, а музыканты отвечают исполнением музыки. Это требует пояснений. Когда дирижер стоит перед оркестром и выполняет определенные движения, он может думать, что он полностью контролирует процесс. Однако это не всегда так. Он может воздействовать на исполнителей по-разному, в зависимости от своей активности и подхода.

Разумеется, каждый дирижер использует свою технику, и это влияет на исполнение. Однако важен не только сам технический аспект, но и то, как дирижер применяет свои жесты. Если он просто выполняет заранее подготовленные движения, предложенные педагогом, оркестр, конечно, откликнется, но будет ли это исполнение вдохновенным и живым? Ответ скорее будет отрицательным. Такой дирижер дирижирует «для себя», не взаимодействуя с музыкантами. Его жесты остаются «монологом», не имеющим отклика от оркестра. Причина этого проста: его жесты не направлены на музыкантов. Он использует «готовые» движения, которые не вызывают у исполнителей нужных эмоций и не помогают передать характер музыки. Такое безразличие со стороны дирижера неизбежно сказывается на исполнении.

Чтобы жест дирижера достигал музыкантов и оказывал на них влияние, необходимо два условия. Во-первых, дирижер должен страстно и активно стремиться получить адекватный отклик на свои жесты от исполнителей. Его сильное и конкретное желание должно найти отражение в движениях его рук. Во-вторых, жесты должны быть направлены непосредственно к музыкантам. Когда мы просим кого-то о чем-то, мы сопровождаем свои слова выразительным жестом, как бы говоря: «пожалуйста, подайте». То же самое касается требований дирижера, которые должны быть ясно выражены через характер жеста: будь то просьба о динамике, интенсивности или легкости звучания. Важно, чтобы жесты были обращены к конкретному музыканту или группе музыкантов. Однако это не означает, что жест дирижера касается только одного аспекта исполнения. Нет, дирижер обращается к музыкантам постоянно, начиная с первого момента дирижирования. Важно отметить, что в общении с оркестром участвуют не только руки дирижера, но и его мимика, выражения тела. Особую роль в этом процессе играет левая рука, которая чаще всего направлена на конкретные требования. Общение с оркестром невозможно без четкости и «обратной связи». Дирижер не может руководить исполнением, используя лишь заученные, заранее подготовленные жесты. Каждый жест должен быть обусловлен текущей ситуацией в исполнении. То есть, каждый следующий жест дирижера зависит от того, как оркестр отреагировал на его предыдущее требование. Это показывает,

что дирижер не является просто «начальником», а является активным участником исполнения, ответственным за музыкальный процесс.

Общение с оркестром будет более полным, если дирижер исполняет произведение без партитуры. Отсутствие партитуры позволяет ему быть более гибким в реакции на исполнение, лучше следить за музыкантами и быть в тесном контакте с ними. В этом случае дирижер становится не просто читателем нот, а полноправным участником музыкального процесса, полностью вовлеченным в работу коллектива.

Общение дирижера с оркестром — это динамичный и многогранный процесс, включающий в себя жесты, взгляд, эмоциональную связь и взаимное уважение. Только при условии, что дирижер активно взаимодействует с музыкантами, понимает их и чувствует отклик на свои указания, можно добиться по-настоящему вдохновенного и слаженного исполнения.

**Рецензия на методический доклад
«Общение дирижера с оркестром» преподавателя ГУ «Комплекс «Музыкальный
колледж музыкальная школа-интернат для одаренных детей»
Баритова Гульдана Женисовна**

Доклад Баритовой Гульданы на тему «Общение дирижера с оркестром» всесторонне и глубоко освещает важнейшие аспекты взаимодействия с коллективом молодых музыкантов.

В нем особое внимание уделяется многогранной роли дирижера, который не только руководит музыкальным процессом, но и выполняет роль наставника, педагога, психолога и организатора.

Одной из ключевых тем, поднятых в докладе, является подбор репертуара, что представляет собой важный элемент работы с любым оркестром, особенно студенческим. Автор справедливо акцентирует, что репертуар должен быть не только соответствующим уровню подготовки студентов, но и вдохновляющим, способствующим развитию их музыкальных и технических навыков. Это особенно важно, поскольку студенты обладают различным уровнем подготовки, и задача дирижера заключается в том, чтобы найти гармонию между амбициями оркестра и реальными возможностями его участников.

Доклад также акцентирует внимание на необходимости педагогического подхода в работе с коллективом. Руководитель студенческого оркестра должен не только устранять технические ошибки, но и развивать у студентов глубокое понимание музыки, прививать любовь к искусству и способствовать раскрытию их творческих способностей. Важным аспектом является индивидуальная работа с каждым музыкантом, что способствует не только улучшению личных исполнений, но и укреплению общей сплоченности коллектива.

Особое внимание уделяется организации репетиций и концертных выступлений, что подробно раскрывается в докладе. В условиях ограниченного времени и ресурсов, часто присущих студенческим оркестрам, важным становится умение руководителя грамотно распределять время на репетициях, уделяя внимание как техническим аспектам исполнения, так и художественной интерпретации произведений.

В целом, доклад предоставляет ясное представление о многообразии задач, с которыми сталкивается руководитель студенческого оркестра. Он подчеркивает, что успешная работа дирижера требует не только высоких музыкальных навыков, но и глубоких педагогических компетенций, способности организовывать коллективную работу и вдохновлять студентов на творческую деятельность.

Рецензент Шлегель О.В.

Педагог-исследователь

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей»

Рецензия на методический доклад
«Общение дирижера с оркестром» преподавателя ГУ «Комплекс
«Музыкальный колледж музыкальная школа-интернат для одаренных
детей»

Баритова Гульдана Женисовна

Доклад Баритовой представленный на тему «Задачи руководителя студенческого оркестра», достаточно полно и глубоко раскрывает ключевые аспекты работы с коллективом молодых музыкантов. В нем правильно акцентируется внимание на многогранной роли руководителя, который не только управляет музыкальным процессом, но и выполняет функции наставника, педагога, психолога и организатора.

Одной из главных задач, обозначенных в докладе, является подбор репертуара, что является важным элементом в работе с любым оркестром, особенно с студенческим.

Доклад также акцентирует внимание на необходимости педагогического подхода в работе с коллективом. Руководитель студенческого оркестра должен не только корректировать технические ошибки, но и формировать у студентов глубокое понимание музыки, прививать им любовь к искусству и помогать развивать их творческие способности. В этом контексте важным является личное взаимодействие с каждым музыкантом, что способствует не только улучшению индивидуального исполнения, но и повышению общей сплоченности коллектива.

Особое внимание стоит уделить организации репетиций и концертных выступлений, что также подробно освещается в докладе. В условиях ограниченного времени и ресурсов, которые часто характерны для студенческих оркестров, важным становится умение руководителя эффективно распределять время на репетициях, уделяя внимание как техническим аспектам исполнения, так и художественной интерпретации произведений.

В целом, доклад дает четкое представление о многообразии задач, стоящих перед руководителем студенческого оркестра. Он подчеркивает, что успешная работа дирижера требует не только высокого уровня музыкального мастерства, но и глубоких педагогических навыков, способности к организации работы и умения вдохновлять студентов на творческую деятельность.

Рецензент Бекк К.В. _____

Педагог-исследователь _____

ГУ «Комплекс «Музыкальный колледж-музыкальная школа-интернат для одаренных детей»