

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ДИРИЖЁРОВ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Агиль ГАФУЛОВ

Профессиональная подготовка дирижёров в высших учебных музыкальных заведениях должна постоянно обновляться в соответствии с требованиями современной эпохи, в частности, с демократической и гуманистической целенаправленностью и содержанием её в настоящее время.

В данном аспекте актуальным видится такая подготовка студентов дирижёрских специальностей, которая учитывала бы весь комплекс необходимых знаний, умений и навыков, а именно: теоретических, практических и психолого-этических. Эта система подготовки, прежде всего, учитывает роль ведущей функции дирижёра – управления, эффективность которой осуществляется путём межличностного диалогического общения, основанного на принципах толерантности, сотрудничества, согласия и терпимости, так как взаимопонимание дирижёра и коллектива является одним из важных условий успеха всего исполнительского процесса.

Результативность гармонического взаимодействия теоретической, практической и психолого-этической подготовки студентов дирижёрского факультета была подтверждена в процессе опытно-экспериментальной работы проведённой автором в 2012-2018 годах. На первом этапе осуществлялся констатирующий эксперимент, который носил эмпирический характер, так как в его процессе использовались в основном методы наблюдения, разработка критериев оценки дирижёрской деятельности, изучение причин несоответствия теоретической, практической и психолого-этической подготовки, а также выявление реального отставания психолого-этических показателей у студентов дирижёрского факультета. Он проводился на базе кафедры хорового, оперно-симфонического и духового дирижирования Бакинской музыкальной академии, кафедры дирижирования оркестром народных инструментов Азербайджанской национальной консерватории, на базе отделения хорового дирижирования Музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории и на базе факультета искусств Нахичеванского государственного университета (кафедра оркестровых инструментов и дирижирования).

Констатирующий этап эксперимента начинался в 2012 году на базе БМА, когда автор, ведя курс лекций по методике дирижирования, а также занятия по специальности «Хоровое дирижирование» столкнулся с определёнными негативными тенденциями, наблюдаемыми в процессе вузовского обучения. А именно, уровень педагогических,

психологических, эстетических и этических знаний, умений и навыков значительно отставал от исполнительской (теоретической и практической) подготовки студентов-дирижёров. Даже те студенты, которые проявляли высокие показатели по дирижёрской специальности, по истории, теории и методике дирижёрского искусства, не справлялись с вопросами о психологических качествах дирижёра, об эстетике дирижёрского искусства, об этических критериях в профессии дирижёра, об искусстве общения и управления людьми. Они не осознавали роль этих показателей в своей будущей музыкально-профессиональной ориентации и даже не считали их определяющими. Теоретическая и практическая подготовка студента-дирижёра тесно взаимосвязана, так как глубокие и всесторонние теоретические познания способствуют качеству практических навыков и умений, чем больше знает, читает и слушает будущий дирижёр, тем больше идей и образов он способен воплотить в своей мануальной технике, следовательно, тем больше он совершенствует её для воплощения своих богатых музыкальных представлений. Развитый интеллект и богатство эмоциональных ощущений дирижёра являются активным стимулом развития его мануальной техники.

«Дирижёр, владеющий достаточно выразительной техникой, будет меньше объяснять словами и больше полагаться на силу мануальной техники, на возможность передавать исполнителям свои намерения при помощи выразительного жеста» [Мусин. О воспитании дирижёра с.11].

В результате эксперимента оценивались такие качества мануальной техники, как свобода рук, координированность мышечных ощущений, выразительность дирижёрского жеста. Проверялись и такие важнейшие дирижёрские качества, как активность слухового внимания и контроля, музыкального мышления, ощущение динамического развития музыкального материала.

Само по себе точное копирование мануальной техники не развивает те необходимые способности и качества, которые позволяют дирижёру воздействовать на исполнителей. Сила его воздействия скрыта во внутренней волевой установке, направленной на достижение художественно-эстетических целей. «Для того, чтобы стать дирижёром, требуется не столько длительное время, сколько наличие специфических способностей. Поэтому овладение активными средствами дирижёрского воздействия на исполнителей и оказывается столь трудным, а

порой и непостижимым» [Мусин. О воспитании дирижёра с.23].

Курс методики обучения дирижёрскому искусству в Бакинской музыкальной Академии ведётся со дня основания дирижёрского факультета и представляет собой единую систему знаний, умений и навыков, в которой обобщён теоретический и практический опыт обучения дирижёрскому искусству. Он опирается, прежде всего, на изучение методического опыта западно-европейской и российской дирижёрских школ, а также включает и опыт, накопленный в азербайджанском дирижёрском исполнительском искусстве. Однако, содержание данного курса не предполагает изучение психологической подготовки студентов-дирижёров.

Именно наше исследование стало основой для углублённого изучения студентами-дирижёрами психолого-этических знаний и специфических особенностей дирижёрской профессии.

Наблюдения за процессом обучения дирижёрскому искусству в высшей школе показывают, что изучение курса психологии весьма ограничено, а в материале многих учебных курсов не всегда полно и адекватно представлены знания о значимости психологической совместимости, коммуникабельности и толерантности будущего дирижёра. В тематике и содержании лекционных, семинарских и практических занятий знания о психологических особенностях дирижёрской профессии представлены в обобщённой форме. Поэтому выпускники дирижёрского факультета, приступая к своей профессиональной деятельности, практически не представляют всей сложности предстоящих взаимоотношений с музыкальным (хоровым или оркестровым) коллективом. В результате, возраста-

ет процент будущей профессиональной некомпетентности и ограниченности.

Эти предварительные наблюдения, обусловили необходимость получения более точных и достоверных результатов. С этой целью была составлена специальная анкета для проведения анонимного опроса студентов. Данная анкета, состоящая из 20 пунктов, фактически определяла уровень психолого-этической подготовки студентов дирижёрского факультета. Помимо этой анкеты, автор проводил специальные беседы, дискуссии со студентами, на которых с помощью специальных вопросов выявлялось их отношение к управлению коллективом, умение диалогически общаться с музыкантами, находить выход из сложных ситуаций, проверялся критерий самоанализа, критического отношения к своей деятельности.

В течение 2012-2014 учебного года было опрошено 40 студентов-дирижёров, обучающихся в вышеуказанных учебных заведениях. Был проанализирован уровень их общей профессиональной подготовки по теоретическим и практическим предметам. Этот уровень констатировался автором по результатам успеваемости студентов на семинарах и экзаменах, в специальных, индивидуальных и групповых беседах, а также на основе проведённого тестирования, а именно, изучались баллы студентов-дирижёров в течение двух учебных лет (2012-2014 годы) отдельно по общим и музыкально-теоретическим и отдельно по музыкально-практическим предметам, на основе этих показателей выводился общий знаменатель успеваемости. Данные показатели были систематизированы и представлены в таблице № 1

Таблица №1
Констатирующий эксперимент 2012-2014 учебные годы.

Учебное заведение	Кол-во студентов	Уровень теоретической подготовки			Уровень практической подготовки		
		Выс.	Сред.	Низ.	Выс.	Сред.	Низ.
БМА	16	10	6	-	4	12	-
Нахичеванский Государственный университет	6	4	2	-	2	4	-
Азерб. национальная Консерватория	6	4	2	-	2	4	-
Музыкальный колледж	12	7	5	-	4	8	-

Обобщим, полученные в таблице №1 данные и представим их в таблице №2

Таблица №2
Констатирующий эксперимент 2012 -2014 учебные годы.

Учебные заведения	Общее кол-во студентов	Уровень теоретической подготовки			Уровень практической подготовки		
		Выс.	Сред.	Низ.	Выс.	Сред.	Низ.
Все вышеуказанные	40	25	15	-	12	28	-

Таким образом, среди общего количества студентов (40) низкий показатель теоретической и практической подготовки – отсутствует, общий уровень теоретической подготовки (25) выше, чем практический (12). Следовательно, теоретический уровень оценивается как высокий – 25. Практический уровень оценивается, как средний, так как средний показатель самый высокий - 28.

Учитывая этот вывод, автор приступил ко второму этапу опытно-экспериментальной работы – проведению формирующего и контролирующего эксперимента. Второй этап охватывал четыре учебных года. (2014 по 2018 годы.) Студенты дирижёрского факультета Бакинской музыкальной академии составляли экспериментальную группу, занятия проводил сам автор, а контрольную группу представили студенты-дирижёры Азербайджанской национальной консерватории, Нахичеванского государственного университета и музыкального колледжа, в которых занятия вели преподаватели кафедры дирижирования этих учебных заведений. Формирующий и контролирующей этап проводимого эксперимента и его итоговые результаты как главный показатель эффективности всех трёх основных направлений (теоретического, практического и психолого-этического) в обучении студентов дирижёрского факультета и в целом научной обоснованности проводимого исследования, заключался в изучении студентами-дирижёрами курса лекций по «Методике преподавания дирижирования».

Помимо ведения курса лекций, автором одновременно проводились индивидуальные занятия по специальности, основанные на практическом применении полученных в процессе лекций теоретических знаний. Цель и содержание этих уроков заключалась в практической апробации (внедрении) приобретённых студентами знаний, проверка их эффективности и результативности в ходе практической деятельности студента. Таким образом, педагог мог непосредственно наблюдать за практической реализацией приобретённых на лекциях теоретических знаний студентов.

Динамика формирующего эксперимента осуществлялась в процессе занятий студентов. Прежде всего, в процессе изучаемых студентами предметов автор акцентировал их внимание на значимость и необходимость психолого-этической подготовки в будущей профессиональной

ориентации, и на важность приобретения данного опыта в процессе вузовского обучения.

Практически на каждой лекции и семинарских занятиях основная тема урока, «модулировала в родственную тональность» - психолого-этическую составляющую дирижёрского искусства. В качестве примеров автор приводил дирижёрскую деятельность известных музыкантов, совместно со студентами анализировался стиль их управления коллективом, обсуждались негативные и положительные качества.

В ходе формирующего эксперимента в процессе занятий для студентов-дирижёров раскрывались специфические основы, важные показатели, характеризующие дирижёрскую деятельность, такие как дирижёрские способности, мастерство, дирижёрский такт, профессиональная дирижёрская компетентность, дирижёрские функции. Все они имеют непосредственное отношение к пониманию сущности дирижёрской профессии и, потому требуют определённого теоретического анализа, который был проведён студентами БМА. В процессе формирующего эксперимента занятия проводились по интегративному принципу обучения: теоретические, психолого-этические знания и практические навыки преподавались во взаимодействии. На своих семинарских занятиях студенты активно демонстрировали интеграцию теоретических, практических и психолого-этических знаний, умений и навыков. Теоретические музыкальные знания воплощались в конкретные практические исполнительские умения и навыки, а психолого-этическая подготовка помогала методике управления оркестром или хором в процессе учебно-практической дирижёрской деятельности. Другими словами, приобретаемые студентами знания (теоретические и психолого-этические) применялись в их непосредственной дирижёрской практике и тем самым, способствовали формированию и становлению их общей профессиональной подготовки.

В завершении учебного года в течение четырёх лет, автором были проведены четыре контрольные проверки, на которых фиксировались и сравнивались полученные в ходе формирующего эксперимента данные контрольных и экспериментальных групп. После завершения курса лекций и семинаров (60 учебных часов) проверялся уровень профессиональной подготовки студентов-дирижёров по

трёх показателям: теоретический, практический и психолого-этический.

Все контрольные проверки по выявлению уровня теоретической, практической подготовки были проведены автором в период летней сессии 2015, 2016, 2017 и 2018 учебного года, на основе полученных студентами-дирижёрами аттестационных баллов, а психолого-этическая подготовка

проверялась на основе анкеты, состоящий из 20 вопросов.

Сравним результаты I констатирующего и II формирующего этапов опытно-экспериментальной работы по определению психолого-этической подготовки студентов-дирижёров во всех учебных заведениях.

Таблица №3

Показатели психолого-этической подготовки студентов на констатирующем и II формирующем этапе опытно-экспериментальной работы.

Учебное заведение	Кол-во студ-ов	Общий уровень психолого-этической подготовки студентов	
		I констатирующий	II формирующий
БМА	16	Средний	высокий
Нахичеванский Государственный университет	6	Средний	средний
Азерб. национальная Консерватория	6	Средний	средний
Музыкальный колледж	12	Ниже среднего	Ниже среднего

Сопоставляя итоговые данные I констатирующего и II формирующего этапов эксперимента по психолого-этической, подготовке студентов-дирижёров, полученные в Таблице №3 мы видим, что результаты данной подготовки возросли только у студентов БМА и остались почти без изменений у студентов Нахичеванского государственного университета, Азербайджанской национальной консерватории и Бакинского музыкального колледжа.

На основе ответов, полученных студентами-дирижёрами БМА в результате анкетирования, автор констатировал повышение общего уровня осознанности избранной профессии, понимание её полифункциональной сложности, общей теоретической, практической и психолого-этической значимости и подготовки. У студентов возрос интерес к научной литературе по дирижёрскому исполнительству, к практической деятельности видных представителей дирижёрского искусства, они интересовались психологией управления, проблемами этического воспитания и обучения.

Общеизвестно, что деятельность дирижера – одна из сложнейших среди музыкальных профессий. Она требует не только необходимого комплекса теоретических и практических знаний, умений и навыков, но и предварительного исполнительского опыта. Однако, практика показывает, что даже приобретённые знания и опыт, а также высокие показатели профессиональной дирижёрской подготовки ещё не гарантируют успешность её осуществления, так как специфика данной

специальности связана с управлением музыкальным коллективом и обуславливает необходимость специальных личностных качеств, благоприятствующих данной профессии. Такие выдающиеся музыканты, как Чайковский, Римский-Корсаков, Танеев, Лядов, Глазунов, Шуман, Бриттен, Кабалевский, Шостакович, не получили признания в дирижёрском искусстве.

Приобретая в высшем музыкальном учебном заведении профессиональные знания, умения и навыки, студенты должны формировать и сугубо личные качества, необходимые для дирижёрской деятельности. Большое значение для её эффективности и результативности имеет психологическая коммуникабельность и совместимость. Такие черты личности, как общительность, хорошая работоспособность, способность к эмпатии положительно влияют на успешность совместной музыкально-исполнительской деятельности, в то время как подозрительность, самоуверенность и авторитарность препятствуют ей.

Результаты дирижёрской деятельности обычно оцениваются по исполнительскому уровню руководимого им коллектива, который является как бы показателем эффективности дирижёрского мастерства. Однако, эти показатели не всегда прямо пропорциональны данному уровню. Сложность профессии дирижёра заключается в том, что результаты его труда зависят от множества причин: таких как исполнительский уровень музыкантов, их опыт, сплочённость, организованность и другие, неожиданно возникающие объективные и субъек-

тивные факторы. Иногда труд дирижёра по достоинству оценивается со временем, так как ему приходится формировать и совершенствовать музыкальный коллектив. Поэтому в теории и практике дирижёрского искусства нередко отмечают отрицательные последствия быстрых, «сиюминутных успехов», которые губительно сказываются на профессиональном становлении будущего коллектива. И всё же настоящий дирижёр расценивает себя с точки зрения результатов деятельности со своим коллективом музыкантов.

Знание фундаментальных основ своей дирижёрской специальности, всесторонней образованности, интеллектуальной развитости – является теоретическим показателем. Умение проводить репетиции, объяснять и показывать музыкантам исполняемый репертуар, решать, технические и художественно-творческие задачи, является практическим показателем. Организаторские способности, умение осуществлять индивидуальный подход к исполнителям, умение общаться и добиваться сплочённости коллектива, личный комплекс положительных качеств (справедливость, честность, доброосведность, вежливость, трудолюбие, аккуратность, активность, дисциплинированность, толерантность, доброта и т.д.) – относятся к психолого-этическому показателю. Личностный комплекс дирижёра составляют те качества, который присущи его индивидуальности или приобретены им в процессе жизнедеятельности. Например, такие показатели как, психические свойства, черты характера и уровень общей культуры: интеллектуальной, эмоциональной, музыкально-эстетической, нравственной, этической, духовной. После того, как каждый показатель самостоятельно оценивается, выводится общий (интегрированный) показатель дирижёрской квалификации. В целом, можно определить три основных общих показателя, оценивающих дирижёрскую деятельность: теоретический, практический и психолого-этический, которые подразумевают способность дирижёра *знать-уметь-действовать*.

Несмотря на то, что дирижёрская деятельность полифункциональна (дирижёр организует, направляет, оценивает процесс исполнения) главной функцией является – управление. Поэтому для будущего дирижёра очень важны знания по общей психологии, педагогике, эстетике, этике.

Владение высокоразвитыми теоретическими, практическими и психолого-этическими качествами способствует успешности дирижёрской профессии, умелому управлению коллективом музыкантов.

Дирижёрские способности можно обобщённо охарактеризовать как сложный сплав многих психических свойств личности, музыкальных, интеллектуальных, эмоциональных при достаточном уровне развития эстетических и этических чувств. При всём широком многообразии дирижёрские способности обуславливают склонность к успешному осуществлению дирижёрской деятельности. Следовательно, дирижёрские способности – это особое и сложное качество, выражающееся в реализации творческого и художественно-эстетического потенциала музыканта.

Исследуя различные аспекты психологии дирижёрской деятельности, учёные утверждают, что по-настоящему талантливых дирижёров не более 25%, основная масса — это мастера, сумевшие хорошо овладеть приёмами дирижирования и добивающиеся благодаря этому успеха в своей деятельности. Главная задача профессиональной подготовки студентов состоит в том, чтобы научить дирижёрскому мастерству, так как большой практический опыт убеждает, что решает вопрос мастерство, основанное на теоретических, практических и психолого-этических знаниях, умениях и навыках.

Мастерство дирижёра это сложный синтез профессиональных знаний и практических умений, общей культуры, музыкальной образованности, развитости музыкального интеллекта, эмоциональной личной культуры, знаний и кругозора музыканта, его всесторонней теоретической и психологической подготовки с совершенным овладением техникой дирижирования, приёмами управления коллективом.

Обобщая итоги сказанного отметим, что система профессиональной дирижёрской подготовки студентов в высшей школе, учитывающая три основных направления: теоретическое, практическое и психолого-этическое, апробированная в процессе опытно-экспериментальной работы на базе избранных музыкальных учебных заведений республики полностью подтвердила свою практическую значимость и эффективность применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баренбойм Л.А. Антон Григорьевич Рубинштейн. Том 1. Л., Музгиз, 1957, 456 с.
2. Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. Психология. Теория. Практика. Санкт-Петербург, 1993.
3. Мусин И.А. О воспитании дирижёра: Очерки. Л.: Музыка, 1987, 247 с.