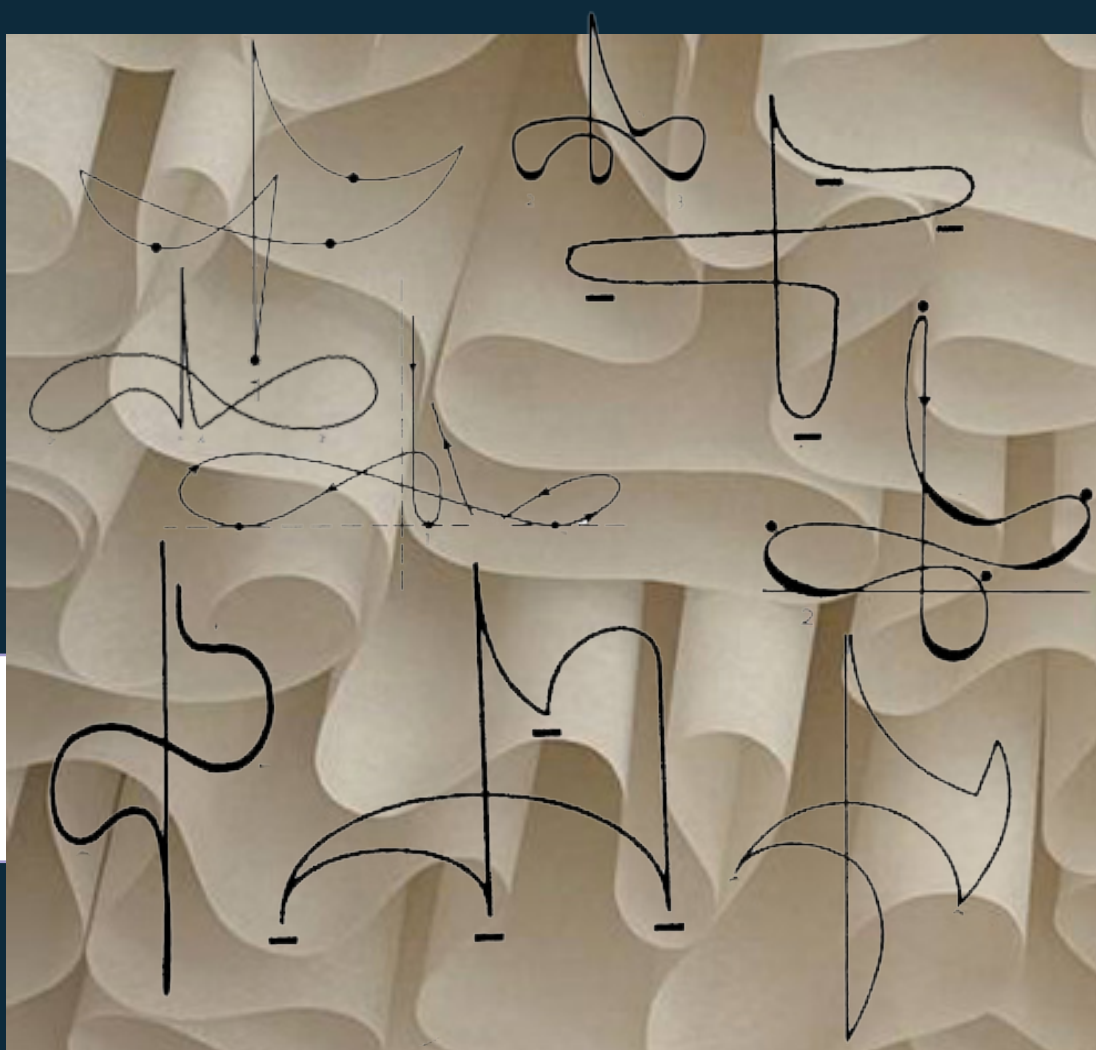

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДИРИЖИРОВАНИЯ

УЧЕБНЫЙ ПРАКТИКУМ

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Самарский государственный институт культуры»
Музыкально-исполнительский факультет (консерватория)
Кафедра оркестровых инструментов

Теоретические основы дирижирования

Учебный практикум
по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профили «Оркестровые духовые и ударные инструменты»,
«Оркестровые струнные инструменты»)

Составитель: С.С. Смирнова
кандидат педагогических
наук, доцент

Самара 2026

Утвержден на заседании кафедры оркестровых инструментов
12.05.2026 г., протокол №10

Утвержден на совете музыкально-исполнительского факультета
(консерватория)
26.06.2026 г., протокол № 11

Печатается по решению
редакционно-издательского совета института

Рецензент:

В.И. Свитов, профессор кафедры народных инструментов СГИК, доцент

Теоретические основы дирижирования: учебный практикум
по направлению 53.03.02 Музыкально-инструментальное
искусство (профили «Оркестровые духовые и ударные
инструменты», «Оркестровые струнные инструменты») /
составитель С.С. Смирнова. – Самара: Самарский
государственный институт культуры, 2026. – 31 с.

Практикум «Теоретические основы дирижирования» включает
тематическое содержание дисциплины, словарь базовых понятий, задания для
самостоятельной работы обучающихся, методические рекомендации для
студентов по организации изучения дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины, вопросы и содержание
практической демонстрации технических приемов к зачету.

© Оформление. СГИК, 2026

© Смирнова С.С., составление, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Содержание дисциплины	6
Словарь базовых понятий	14
Самостоятельная работа студентов	16
Рекомендации по практическому освоению дирижерских движений.....	18
Список литературы	25
Вопросы к зачету	27
Практическая демонстрация технических приемов к зачету	28
Примерные тестовые задания.....	29

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы быть свободным в искусстве, необходимо овладеть техникой. Но не по технике мы судим о художнике-исполнителе, а по тому, как он ею пользуется.

И. Гофман

Учебный практикум предназначен для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профили «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Оркестровые струнные инструменты»), и отражает содержание дисциплины «Теоретические основы дирижирования», входящей в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Содержание дисциплины «Теоретические основы дирижирования» направлено на формирование знаний о технических приемах управления музыкальным коллективом (оркестром), умений и навыков их мануального воплощения и применения данных технических приемов в условиях дирижирования партитурами музыкальных произведений.

Целью изучения дисциплины является формирование готовности у обучающихся применять структурные элементы основных видов техник дирижирования (тактирования, структурно-речевой и образно-выразительной) в условиях практической реализации партитуры. Задачи: формирование базовых знаний о технических приемах дирижирования как средствах художественного руководства музыкальным коллективом; умений и навыков воспроизводить базовые технические приемы дирижирования.

Изучение содержания дисциплины базируется на знаниях, полученных в рамках освоения дисциплин «Инструментоведение», «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки», «Музыкальная форма», и направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-2 – способность создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения,

в результате чего студенты должны:

- знать историю развития исполнительского искусства на народных инструментах, творческие принципы выдающихся исполнителей и педагогов; основные этапы художественной интерпретации сочинения;

- уметь грамотно изучать и детально разбирать авторский текст произведения, его строение, компоненты музыкального языка; анализировать исполнительские концепции ведущих мастеров, сравнивать исполнение сочинения разными музыкантами;

- владеть навыками выявления эмоционально-образной системы произведения; способностью раскрывать интонационно-смысловое содержание музыки, создавать и реализовывать художественную интерпретацию исполняемого произведения в соответствии с замыслом композитора.

ПК-7 – способность осуществлять художественное руководство учебными и самостоятельными (любительскими) творческими коллективами,

в результате чего студенты должны:

- знать специфику дирижерского жеста; принципы формирования состава творческого коллектива; профессиональную этику руководителя творческого коллектива, ее характерные черты;

- уметь свободно ориентироваться в партитурах различной сложности; работать над партитурой, анализировать ее горизонталь и вертикаль; выявлять тембровый и динамический характер оркестровых партий и групп, соотношение главных и второстепенных голосов в контексте художественного содержания произведения; формировать состав творческого коллектива в количественном и качественном отношениях;

- владеть дирижерской техникой, обеспечивающей процессы взаимодействия в музыкальном коллективе; навыками общения в творческом коллективе, его различными формами и способами организации в связи с содержанием поставленных целей и задач; способностью осуществлять художественное руководство музыкальным коллективом, обеспечивать его функционирование в качестве учебно-концертного творческого коллектива.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции

Тема 1. История развития дирижерского искусства. Специфика дирижерской деятельности. Характерные особенности тактирования и дирижирования.

Тема 2. Постановка дирижерского аппарата. Особенности постановки головы, корпуса, ног. Варианты положения рук в процессе дирижирования. Плоскости или уровни тактирования. Функции рук в дирижировании, их значение. Технические и выразительные функции рук в дирижировании. Принцип разделения функций рук в дирижировании. Параллелизмы и способы их устранения.

Тема 3. Формирование основных дирижерских движений. Мышечная свобода движений как главное условие дирижирования. Упражнения на выработку основных движений различными частями рук. Упражнения на формирование основных штрихов: легато и стаккато.

Тема 4. Ауфтакт. Определение и значение в дирижировании. Функции ауфтакта. Строение. Типы ауфтактов: начальный, междольный. Виды ауфтактов: полный, неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый. Условия их выполнения. Простые схемы тактирования. Подготовительные упражнения. Тактирование 4-, 3-, 2-дольных схем. Возможные ошибки и способы их устранения. Сложные схемы тактирования. Принцип выбора схем в смешанных размерах. Тактирование на «раз».

Тема 5. Отдача и её роль в дирижировании. Определение и функции отдачи. Виды отдач: дуольная и триольная. Влияние отдачи на темп и динамику. Ритмизованная отдача. Определение и условия выполнения. Виды. Выразительные особенности. Пунктирный ритм, синкопа.

Тема 6. Динамика: технические способы раскрытия силы звука в дирижировании. Варианты амплитуды движений как способа передачи силы звука. Особенности образного выражения динамики в дирижировании. Способы постепенного и внезапного изменения динамики. Влияние ауфтактов на силу и «массу» звука. Темп: определение и способы его передачи в дирижировании. Особенности управления темпом. Способы изменения темпа: незначительное

изменение на более быстрый или более медленный темп. Прогрессия замедления и ускорения. Внезапное замедление и ускорение.

Тема 7. Структурно-речевая и образно-выразительная техники дирижирования. Строение музыкальной речи и ее отражение в дирижерском жесте. Мотив: виды и способы отражения в дирижерском жесте. Фразировка. Понятие «комплексный жест» и его значение. Сложности при выполнении «комплексного жеста» и способы их преодоления. Отображение в дирижировании ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом легато, стаккато.

Тема 8. Выразительные и имитационные движения. Указующий, приглашающий, подчеркивающий, зовущий, отстраняющий жесты. Жесты «внимания», «удара», «нажима», «напряженности» и др. Имитационные жесты. Драматургия музыкального произведения и способы ее реализации дирижерскими средствами. Драматургия как источник образно-выразительной техники дирижирования. Интерпретация музыкального произведения.

Практические занятия

Практическое занятие 1. Постановка дирижерского аппарата. Постановка головы, корпуса, ног. Практическое освоение вариантов положения рук в процессе дирижирования. Упражнения на освоение плоскостей или уровней тактирования. Упражнения на реализацию различных функций рук в дирижировании. Упражнения на разделение функций рук в дирижировании. Упражнения на устранение параллелизмов.

Проработать следующие упражнения:

- вертикальные движения правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- горизонтальные движения правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- кругообразные движения правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- удары кистью «в точку» правой и левой рукой.

Практическое занятие 2. Основные дирижерские движения. Упражнения на расслабление, на формирование ощущений мышечной свободы движений рук. Упражнения на выработку основных движений различными частями рук. Упражнения на формирование основных штрихов: легато и стаккато.

Проработать следующие упражнения:

- упражнения на расслабление головы, корпуса, ног, рук;
- вертикальные движения кистью правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- вертикальные движения кистью и предплечьем правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- вертикальные движения всей рукой (включая плечо) правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- горизонтальные движения правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- горизонтальные движения кистью правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- горизонтальные движения кистью и предплечьем правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- горизонтальные движения всей рукой (включая плечо) правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- кругообразные движения кистью правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- кругообразные движения кистью и предплечьем правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- кругообразные движения всей рукой (включая плечо) правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- удары кистью «в точку» кистью правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- удары кистью «в точку» кистью и предплечьем правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях;
- удары кистью «в точку» всей рукой (включая плечо) правой и левой руки в верхней, средней и нижней позициях.

Практическое занятие 3. Ауфтакт. Практическое освоение основных типов ауфтактов (начальный, междольный), видов (полный, неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый); простых схем тактирования: подготовительные упражнения, тактирование 4-, 3-, 2-, 1-дольных схем; сложных схем тактирования.

Проработать следующие упражнения:

- показ начального ауфтакта правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ междольного полного ауфтакта правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ междольного неполного ауфтакта правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ междольного задержанного ауфтакта правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ междольного обращенного ауфтакта правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ междольного подчеркнутого ауфтакта правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с разной «массой звука» в руке;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с разной «массой звука» в руке различными штрихами (стаккато и легато).
- показ сложных схем тактирования правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях;
- показ сложных схем тактирования правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с разной «массой звука» в руке;
- показ сложных схем тактирования правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с разной «массой звука» в руке различными штрихами (стаккато и легато).

Практическое занятие 4. Отдача. Упражнения на освоение основных видов отдачи: дуольной триольной; на освоение ритмизованной отдачи. Освоение показа пунктирного ритма, синкопы, упражнения на развитие координации рук.

Проработать следующие упражнения:

- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с дуольной отдачей;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с триольной отдачей;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с показом пунктирного ритма;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с показом синкопы;
- тактирование схем с одинаковой амплитудой, но в разной позиции;
- тактирование схем в одной плоскости, но с разной амплитудой;
- тактирование схем с дифференциацией рук
- тактирование различных схем разными руками (полиритмия).

Практическое занятие 5. Динамика. Темп. Освоение технических способов раскрытия силы звука в дирижировании; способов постепенного и внезапного изменения динамики; способов влияния афтактов на силу и «массу» звука. Способы передачи темпа в дирижировании. Приемы управления темпом. Способы изменения темпа: незначительное изменение на более быстрый или более медленный темп. Упражнения на реализацию прогрессии замедления и ускорения. Упражнения на освоение внезапного замедления и ускорения.

Проработать следующие упражнения:

- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с постепенным изменением динамики в сторону увеличения громкости;

- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с постепенным изменением динамики в сторону ослабления звучания;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с внезапным изменением динамики: p – sf f – sp;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с изменением темпа на более быстрый / внезапное ускорение;
- показ простых схем тактирования (4-, 3-, 2-, 1-дольных схем) правой и левой рукой в верхней, средней и нижней позициях с изменением темпа на более медленный / внезапное замедление;
- показ прогрессии замедления;
- показ прогрессии ускорения;
- упражнение на формирование ощущения «звука в руке».

Практическое занятие 6. Структурно-речевая и образно-выразительная техники дирижирования. Разбор структуры музыкальной речи и рассмотрение способов отражения в дирижерском жесте. Практическое освоение показа основных мотивов (ямб, хорей, амфибрахий). Способы объединения мотивов во фразы. Упражнения на освоение «комплексного жеста» и освоение приемов преодоления сложностей при его воспроизведении. Упражнения на отображение ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом легато, стаккато.

Проработать следующие упражнения:

- показ мотива «ямб» при штрихе стаккато /легато;
- показ мотива «хорей» при штрихе стаккато /легато;
- показ мотива «амфибрахий» при штрихе стаккато /легато;
- комплексный жест.

Практическое занятие 7. Выразительные и имитационные движения.

Проработать следующие упражнения:

- «приглашающий» или «предлагающий» жест;
- «зовущий» жест;
- «указывающий» жест;
- «отстраняющий» жест;
- жест «отрицания»;
- «отгоняющий» жест;
- «отказывающий» жест;
- жест «Внимание!»;
- жест «напряженности»;
- жест «нажима»;
- жесты, вызывающие представление о «весе» и «пространстве»;
- жесты-имитирование приема держания смычка, штрихов и приемов игры на инструментах духовой и струнно-смычковой группы.

Практическое занятие 8. Драматургия: освоение основных дирижерских средств и приемов передачи драматургии музыкального произведения. Разбор развития драматургии и выстраивание интерпретации на примере анализа музыкальных произведений.

Задание 1. Проанализируйте партитуру выбранного музыкального произведения по следующим основаниям.

1. Ознакомление с нотным текстом: чтение партитуры при помощи внутреннего слуха; проигрывание на рояле; изучение по фактурным слоям; прослушивание произведения в записи (анализ несколько вариантов).
2. Анализ формы: определение формы произведения; анализ отдельных разделов, предложений, фраз, мотивов; определение кульминаций и «точек притяжения».
3. Анализ образно-эмоционального содержания произведения: определение характера тематического материала; выявление элементов, способствующих наиболее яркому воплощению характера отдельных

построений (динамика, агогика, фразировка).

4. Анализ оркестровой фактуры: штрихи, необходимость их изменения; динамические соотношения групп и голосов.
5. Конкретизация исполнительских намерений: анализ технологических и исполнительских особенностей; образные сравнения и аналогии.
6. Анализ оркестровых партий: корректировка партий; уточнение штрихов; динамические ретуши; расстановка дополнительных цифр и букв; внесение дополнительных динамических оттенков.

Задание 2. В рамках мануального освоения партитуры охарактеризуйте жесты для передачи вступлений, снятия звука; фразировки; формы; кульминации; иных технических приемов; выразительных средств для отображения образно-эмоционального содержания произведения; звукового колорита.

СЛОВАРЬ БАЗОВЫХ ПОНЯТИЙ

Амфибрахический мотив – мотив, состоящий из последовательного сочетания ямба с хореем.

Ауфтакт – жест, предвещающий момент исполнения каждой из долей такта и по временной продолжительности равный длительности определяемой доли. Структура ауфтакта – замах (движение вверх или в сторону), падение (движение вниз, завершающееся ударом); отдача (движение, возникающее рефлекторно в результате удара).

Ауфтакт начальный – жест, предвещающий начальный момент исполнения.

Ауфтакт междольный – жест, предвещающий каждую последующую долю.

Ауфтакт задержанный – ауфтакт, при котором рука на какое-то время задерживается в верхней точке замаха. Отличается стремительностью и резкостью.

Ауфтакт обращенный – ауфтакт, при котором звук вызывается возвратным движением руки вверх.

Ауфтакт обращенный задержанный – ауфтакт, при котором рука на какое-то время задерживается внизу, непосредственно возле точки удара.

Ауфтакт полный – ауфтакт к полной доле.

Ауфтакт неполный – ауфтакт к неполной доле.

Ауфтакт подчеркнутый – ауфтакт, отличающийся некоторой акцентированностью начальной точки движения руки.

Выразительные жесты – жесты, придающие эмоциональную окраску мануальной технике, дополняющие ситуативную речь и почерпнутые из жизненной практики.

Дирижирование – совокупность приемов управления выразительной или художественной стороной исполнения музыкального произведения.

Дирижерский аппарат – совокупность выразительных средств (руки, корпус, ноги, голова, мимика, взгляд), с помощью которых дирижер воздействует на исполнителей с целью передачи им художественно-образного и смыслового содержания музыкального произведения, руководства и коррекции звучания коллектива.

Дуольное заполнение доли – заполнение доли, структуру которой составляет дуоль.

Имитационные жесты – жесты, имитирующие приемы игры или элементы приемов игры на музыкальных инструментах. К ним относится имитирование приема держания смычка, штрихов и приемов игры на инструментах духовой и струнно-смычковой группы.

Комплексный жест – жест, объединяющий несколько долей, отражающий смысловые связи и отношения между долями в мотиве, фразе, предложении и др.

Междольное заполнение доли – движение, заполняющее звучание доли.

Мышечная свобода движений – отсутствие излишнего напряжения в руках и плечевом поясе.

Триольное заполнение доли – заполнение доли, структуру которой составляет триоль.

Ритмизованная отдача – движение руки, отражающее ритмическую структуру доли.

Смысловые связи – связи между звуками, объединенными музыкальной мыслью (в мотиве, фразе, предложении и др.).

Тактирование – совокупность всех технических приемов управления оркестром (обозначение метра, темпа, динамики, показ вступлений, пауз, фермат и др.).

Хореический мотив – мотив, объединяющий сильную (опорную) и слабую доли.

Ямбический мотив – мотив, объединяющий слабую и сильную (опорную) доли.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Тема дисциплины	Задания для СРС
Тема 1. История развития дирижерского искусства. Специфика дирижерской деятельности. Характерные особенности тактирования и дирижирования.	Написание реферата на одну из тем: 1. Основные этапы развития дирижерского искусства 2. Основные формы дирижерского искусства в историческом развитии
Тема 2. Постановка дирижерского аппарата: особенности. Варианты положения рук в процессе дирижирования. Плоскости или уровни тактирования. Функции рук в дирижировании. Значение; технические и выразительные функции рук в дирижировании. Принцип разделения функций рук в дирижировании. Параллелизмы и способы их устранения.	Сформировать навыки постановки головы, корпуса, рук, ног.
Тема 3. Формирование основных дирижерских движений. Мышечная свобода движений как главное условие дирижирования. Упражнения на выработку основных движений различными частями рук. Упражнения на формирование основных штрихов: легато и стаккато.	Упражнения на формирование основных дирижерских движений в различных точках плоскости: - вертикальные движения; - горизонтальные движения; - кругообразные движения; - удары кистью «в точку»; - упражнения на формирование основных штрихов: легато и стаккато.
Тема 4. Ауфтакт. Определение и значение в дирижировании. Функции ауфтакта. Строение. Типы ауфтактов: начальный, междольный. Виды: полный, неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый. Условия их выполнения. Простые схемы тактирования. Подготовительные упражнения. Тактирование 4-, 3-, 2-дольных схем. Возможные ошибки и способы их устранения. Сложные схемы тактирования. Принцип выбора схем в смешанных размерах. Тактирование на «раз».	1. Отработать основные типы (начальный, междольный) и виды (полный, неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый) ауфтактов. 2. Отработать схемы тактирования: 2/4, 3/4, 4/4. 3. Отработать сложные схемы тактирования (5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4). 4. Отработать тактирование на «раз».
Тема 5. Отдача и её роль в дирижировании. Определение и функции отдачи. Виды отдачи: дуольная и триольная. Влияние	1. Отработать дуольную и триольную виды отдачи.

отдачи на темп и динамику. Ритмизованная отдача. Определение и условия выполнения. Виды. Выразительные особенности. Пунктирный ритм, синкопа.	2. Отработать различные виды ритмизованной отдачи (пунктирный ритм, синкопа).
Тема 6. Динамика. Технические способы раскрытия силы звука в дирижировании. Варианты амплитуды движений как способа передачи силы звука. Особенности образного выражения динамики в дирижировании. Способы постепенного и внезапного изменения динамики. Влияние аутфактов на силу и «массу» звука. Темп. Определение и способы его передачи в дирижировании. Особенности управления темпом. Способы изменения темпа: незначительное изменение на более быстрый или более медленный темп. Прогрессия замедления и ускорения. Внезапное замедление и ускорение.	1. Сформировать навыки постепенного и внезапного изменения динамики. 2. Сформировать навыки изменения темпа: незначительного изменения на более быстрый или более медленный темп; прогрессии замедления и ускорения; внезапного замедления и ускорения.
Тема 7. Структурно-речевая и образно-выразительная техники дирижирования. Строение музыкальной речи и ее отражение в дирижерском жесте. Мотив. Виды и способы отражения в дирижерском жесте. Фразировка. Понятие «комплексный жест» и его значение. Сложности при выполнении «комплексного жеста» и способы их преодоления. Отображение в дирижировании ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом легато, стаккато.	1. Сформировать навыки применения комплексного жеста для обозначения строения музыкальной речи. 2. Отработать упражнения на отражение в жестах ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом легато. 3. Отработать упражнения на отражение в жестах ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом стаккато.
Тема 8. Выразительные и имитационные движения. Указующий, приглашающий, подчеркивающий, зовущий, отстраняющий жесты. Жесты «внимания», «удара», «нажима», «напряженности» и др. Имитационные жесты. Драматургия. Драматургия музыкального произведения и способы ее реализации дирижерскими средствами. Драматургия как источник образно-выразительной техники дирижирования. Интерпретация музыкального произведения.	1. Отработать мануальное воплощение основных выразительных и имитационных движений. 2. Подготовить разбор драматургии одного из музыкальных произведений. 3. Представить дирижерскую интерпретацию одного из музыкальных произведений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ОСВОЕНИЮ ДИРИЖЕРСКИХ ДВИЖЕНИЙ

Постановка дирижерского аппарата

При постановке дирижерского аппарата рекомендуем обратить внимание на функции частей рук (кость, предплечье, плечо), что позволит осуществить процесс постановки с учетом их выразительных особенностей и специфических функций.

Кисть. Это наиболее подвижная и гибкая часть руки. Она предназначена для выполнения тонких и разнообразных движений (бросковых, ударных, кругообразных и др.). Благодаря подвижности кисти, движения могут выполняться как самостоятельно (показ solo, вступлений, тактирование в аккомпанементах, дирижируя *rinissimo* или музыкой в быстром темпе), так и в сочетании с движениями других частей рук (например, в сочетании с предплечьем для увеличения амплитуды руки). К кистевым движениям прибегают также, решая художественные задачи, дирижируя музыку легкого, воздушного характера. При этом необходимо учитывать, что изолированное движение кисти редко бывает выразительным. Необходимо допускать хотя бы минимальное участие предплечья или пальцев, придающих палочке дополнительное движение.

Предплечье. Благодаря достаточной подвижности и заметности, главная функция предплечья – тактирование. При этом предплечью свойственен обширный диапазон других движений, позволяющий отражать динамику, фразировку, штрихи, характер звука. Свои выразительные свойства предплечье приобретает в сочетании с движениями других частей рук (например, с кистевыми движениями).

Плечо. Это наименее подвижная часть руки и основная ее функция – опора для предплечья. Плечо также используется для увеличения амплитуды жеста, показа сильной динамики и насыщенности звука.

Упражнения, направленные на формирование типовых дирижерских движений

1. Вертикальные движения. Исходное положение: точка первой доли. Перемещаем руку в верхнюю часть плоскости, затем в нижнюю. Начинаем движения в небольшой амплитуде, обращая внимание на то, что движение начинается в запястье, далее подключается кисть. При увеличении амплитуды подключается предплечье, плечо. Для освоения верхней позиции рекомендуем осуществлять вертикальные движения в верхней части плоскости. Это будут вертикальные движения кисти с использованием предплечья. Для освоения нижней позиции рекомендуем, не увеличивая амплитуду, выполнять движения как кистью, так и применяя предплечье, плечо. Это упражнение направлено не только на формирование базовых вертикальных дирижерских движений, но и позволяет сформировать ощущение массы звука в руке.
2. Горизонтальные движения. Исходное положение: точка первой доли. Переносим кисть по траектории дуги/полукруга вправо в точку на том же уровне, возвращаем кисть в точку первой доли. Далее переносим кисть по траектории дуги/полукруга влево в точку на том же уровне, возвращаем в исходное положение. Обращаем внимание на то, что начало движения и смена направления движения руки происходит в запястье. Для освоения верхней и нижней дирижерских позиций рекомендуем выполнять упражнение в верхней и нижней плоскостях. В верхней позиции участвует кисть и предплечье, в нижней – для формирования ощущения массы звука, не увеличивая амплитуду движения руки, рекомендуем подключить плечо.
3. Кругообразные движения. Исходное положение: точка первой доли. Освоение кругообразных движений рекомендуем начинать с небольшой амплитуды и использованием кисти. Это могут быть движения по часовой стрелке, против часовой стрелки, движения «от себя» и «к себе». Далее можно увеличить амплитуду (подключается предплечье и плечо). Также это упражнение (кистевые движения) можно перенести в верхнюю часть плоскости и в нижнюю часть плоскости с подключением предплечья и плеча. Кругообразные движения готовят студента-дирижера к освоению штриха легато.
4. Удары кистью «в точку». Данное упражнение способствует формированию навыков выполнения одного из основных дирижерских приемов – аутфакта и освоению штриха стаккато. Исходное положение: точка первой доли.

Упражнение выполняется кистью. Осуществляется небольшой замах кисти с последующим ударом и рефлекторной отдачей. Несмотря на то, что в упражнении отрабатываются три движения (замах, удар, отдача), основным из них является удар. Далее амплитуду замаха можно увеличить, подключая предплечье и плечо. Для освоения верхней и нижней позиций дирижирования упражнение можно выполнять в любых точках плоскости. Обращаем внимание на то, что при выполнении упражнений все движения должны быть удобны, естественны и выполняться в условиях мышечной свободы движений.

5. Ударные или бросковые движения (мы используем эти понятия как синонимы) формируют навыки исполнения штриха стаккато. Мы рекомендуем осваивать три его основных вида: кистевое, от предплечья, от плеча.

Кистевое ударное движение. Из исходного положения (рука на уровне груди) приподнимаем кисть и после небольшой задержки делаем легкое бросковое движение вниз (удар). Амплитуда броска небольшая с последующей отдачей.

Ударное движение от предплечья – это тоже бросковое движение кисти, но с увеличением амплитуды и включением предплечья.

Ударное движение от плеча – это бросковое движение кисти с увеличенной амплитудой до включения предплечья и плеча.

Данные движения рекомендуем отрабатывать:

- на всех уровнях дирижирования;
- во всех плоскостях;
- с различной степенью остроты удара;
- с различной направленностью удара (вниз, от себя).

Освоение дирижерских схем

Процесс освоения дирижерских схем рекомендуем осуществлять:

- во всех позициях: верхней (с ней чаще связан показ деревянным духовым инструментам), средней (рабочая позиция), нижней (показ низким струнным инструментам);
- с разной «массой звука» в руке (поочередное включение частей рук – кисти, предплечья, плеча);
- различными штрихами (например, стаккато и легато).

Изменение динамики

Постепенное изменение динамики в сторону увеличения громкости может быть реализовано:

- путем постепенного увеличения амплитуды дирижерского жеста и переноса руки из более низкой позиции в позицию более высокую;
- без увеличения амплитуды, путем выдвижения руки позиционно «от себя».

Постепенное изменение динамики в сторону ослабления звучания организуется обратными действиями дирижера:

- постепенного уменьшения амплитуды дирижерского жеста и перенесения руки в более низкую позицию;
- без увеличения амплитуды, путем перенесения руки позиционно «к себе».

Внезапное изменение динамики в дирижерской технике представляет собой изменение от более слабого звучания к более сильному и наоборот. В нотном тексте это выражается следующим образом:

$$p - sf \quad f - sp$$

Внезапное изменение динамики $p - sf$ реализуется при помощи увеличенного по амплитуде междольного ауфтакта.

Внезапное изменение динамики $f - sp$ реализуется:

- с помощью остановки руки в предыдущей доле и последующим ауфтактом к sp ;
- путем разделения функций рук: одна рука показывает f ; другая – заранее приостанавливает движение и после остановки выводится в позицию ведущей руки с последующим ауфтактом к sp либо опускается вниз с последующим выведением в позицию ведущей руки с дальнейшим ауфтактом к sp .

Изменение темпа

Изменение темпа осуществляется посредством остановки руки в предыдущей доле с последующим ауфтактом в новом темпе. При переходе на более медленный темп рекомендуем использовать обращенный ауфтакт с увеличенной амплитудой. При переходе на более быстрый темп – ауфтакт выполнять собранной кистью в условиях небольшой амплитуды.

Упражнения для развития координации рук

1. Тактирование схем с одинаковой амплитудой, но в разной позиции. Например, правая рука – в нижней позиции, левая – в верхней.
2. Тактирование схем в одной плоскости, но с разной амплитудой. Например, правая рука тактирует с минимальной амплитудой, левая – с предельно большой.
3. Дифференциация рук. Правая рука тактирует любую схему на выбор, а левая – выполняет круговые движения в любую сторону (при этом круг равен одному такту). Далее схему тактирует левая рука, правая – рисует круг.
4. Полиритмия. Например, правая рука тактирует 2-дольную схему, а левая – 3-дольную (при этом такт равен такту).

Формирование ощущения «звука в руке»

Возможность дирижера «оперировать» внутренним содержанием счетной доли, передавать ритм, насыщенность, характер движения содержащихся в ней звуков способствует возникновению своеобразного, чисто дирижерского ощущения «звука в руке» (И.А. Мусин). Дирижер перестает лишь «рассекать» руками воздух, рисуя схемы тактирования. У него возникает чувство, что его рука движется в какой-то густой массе, которую он может так или иначе «формировать» в соответствии с задачами исполнения. Это ощущение аналогично ощущению человека, стоящего в воде и производящего в ней движения рукой. Дирижер начинает ощущать «материальность» звука, а вместе с этим ощущать динамику развития музыкальной ткани. Это дает ему возможность передавать в жестах развертывание музыкального движения, характерность музыкальных образов, эмоциональный контекст – все то, что знакомо каждому инструменталисту во время игры на инструменте.

Мануальное интонирование

Музыка – это искусство интонируемого смысла (Б. Асафьев). Термин «интонация» произошел от латинского *intonō* (позднелат. *intonatio*) и переводится как произносить, озвучивать. В узком смысле – это чистое

произношение звуков, в широком – осмысление того, что произносится (выразительное исполнение).

Понятие «интонирование» рассматривается также как в узком смысле – выразительное произнесение музыкального смысла, так и в широком – как результат «переживания» и осознания играющим содержания музыкального произведения, постижение его художественного замысла.

Опираясь на идеи Б. Асафьева, под мануальным интонированием следует понимать:

- выразительное «произношение» музыкального текста партитуры с помощью мануальных средств;
- воплощение художественного замысла музыкального произведения с помощью мануальных средств.

Музыкальная речь наряду с вербальной состоит из мелких построений (мотивов), которые в дальнейшем объединяются в более крупные построения (фразы, предложения, периоды) и в конечном итоге образуют форму музыкального произведения.

В процессе мануального «произношения» музыкального текста партитуры дирижер должен выстраивать в единую форму не только мелодический материал, но и ритмическую структуру, подголоски и иные элементы фактурных слоев.

Выстраиванию в единую форму мелодического материала и иных элементов фактуры предшествует выявление ритмоинтонационных и смысловых связей в разворачивании мелодии, которые составляют основу комплексного жеста. Будучи одним из важных выразительных средств дирижирования, комплексный жест позволяет преодолевать отрицательные свойства тактирования, образно показывать смысловые связи и отношения между звуками и долями в мотиве, фразе, предложении.

Дальнейшее осмысление процесса интонирования музыкального материала с помощью мануальных средств приводит к поиску средств, позволяющих предать выразительную окраску дирижерского жеста.

По мнению И.А. Мусина, выразительность дирижерского жеста выстраивается из множества факторов. Имеет значение уровень положения руки – вверху, в середине, внизу. Точки значительных кульминаций, героические образы больше связаны с положением руки в верхнем уровне. Противоположные качества – подавленность, таинственность и т. д., связаны в большей мере с

положением руки в нижнем уровне. Весьма существенна различная доля участия отдельных рук. Это зависит от тяжести или легкости звука, от его конструкции, но главное – от характера самого образа. Замечено, что прямолинейные движения рук более формальны и не способны передать эмоциональные стороны музыки. Выразительность жеста правой руки значительно менее усиливается действиями левой.

Мануальное общение

В.И. Свитов в своих работах обращает внимание на то, что искусство дирижирования – это искусство общения дирижера с музыкантами оркестра с помощью пластических средств, служащих передаче содержания музыкального произведения. Это общение основывается на знании предмета общения, навыках управления вниманием оркестрантов и слушателей и совершенном владении пластическими средствами. В связи с этим технику дирижирования или мануальную технику дирижер предлагает рассматривать как средство общения дирижера с оркестрантами и слушателями.

Именно в процессе мануального общения дирижер передает всю значимую информацию музыкантам оркестра об исполняемом произведении – образно-выразительное содержание, эмоциональный контекст, транслирует развитие музыкального материала, раскрывает драматургию произведения.

Только перенесение акцента с тактирования как выполнения технических задач на общение как живой диалог дирижера с оркестрантами создает условия для рождения музыкального произведения в условиях «живого» творческого процесса.

О дирижерской палочке

Рассматривая процесс формирования специальных дирижерских технических навыков, нельзя не затронуть вопрос об использовании дирижерской палочки. Безусловно, брать в руки дирижерскую палочку или нет – это каждый студент-дирижер решает для себя сам. Однако необходимо отметить, что роль дирижерской палочки чрезвычайно велика. Она не только является продолжением руки (четверным звеном), но и служит средством усиления выразительности дирижерского жеста.

И.А. Мусин описывает три типовых способа держания дирижерской палочки:

- палочка берется большим и указательными пальцами так, чтобы один конец ее был направлен в сторону, влево, другой – касался основания мизинца;
- палочка берется большим и указательными пальцами, несколько поджимается средний палец так, чтобы палочка была направлена вперед, тем самым выдвигая первый палец чуть вперед;
- кисть поворачивается на ребро (на 90°), палочка лежит на фаланге указательного пальца и придерживается большим пальцем.

Поскольку удобство держания палочки напрямую связано с анатомическими особенностями строения руки (длиной пальцев, формой ладони и т. д.), выбор способа рекомендуем оставить за студентом-дирижером, что позволит обеспечить мышечную свободу, удобство и выразительный характер дирижирования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безбородова, Л.А. Дирижирование: учеб. пособие / Л.А. Безбородова. – Москва: Просвещение, 1990. – 159 с.
2. Берлиоз, Г. Дирижер оркестра / Г. Берлиоз // Дирижерское исполнительство: практика, теория, эстетика. – Москва: Музыка, 1975. – С. 68-86.
3. Вальтер, Б. О музыке и музицировании // Дирижерское исполнительство: практика, теория, эстетика / Б. Вальтер. – Москва: Музыка, 1975. – С. 312-346.
4. Дехант, Г. Дирижирование. Теория и практика музыкальной интерпретации / Г. Дехант. – Нижний Новгород: Деком, 2000. – 446 с.
5. Ержемский, Г.Л. Психология дирижирования: некоторые вопросы исполнительства и творческого взаимодействия дирижера с музыкальным коллективом / Г.Л. Ержемский. – Москва: Музыка, 1988. – 80 с.
6. Ержемский, Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования: Психология. Теория. Практика / Г.Л. Ержемский. – Санкт-Петербург: Деан, 1993. – 261 с.
7. Ержемский, Г.Л. Дирижеру XXI века. Психолингвистика профессии / Г.Л. Ержемский. – Санкт-Петербург: Деан, 2007. – 240 с.

8. Иванов-Радкевич, А. О воспитании дирижера / А. Иванов-Радкевич. – Москва: Музыка, 1973. – 76 с.
9. Канерштейн, М. Вопросы дирижирования / М. Канерштейн. – Москва: Музыка, 1972. – 254 с.
10. Колесса, Н.Ф. Основы техники дирижирования / Н.Ф. Колеса. – Киев: Музична Україна, 1981. – 208 с.
11. Лазер, А. Современный дирижер / А. Лазер // Дирижерское исполнительство: практика, история, эстетика. – Москва: Музыка, 1975. – С. 194-202.
12. Малько, Н.А. Основы техники дирижирования / Н.А. Малько. – Ленинград: Музыка, 1965. – 220 с.
13. Мусин, И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Ленинград: Музыка, 1967. – 352 с.
14. Мусин, И. О воспитании дирижера: очерки / И. Мусин. – Ленинград: Музыка, 1987. – 247 с.
15. Мусин, И. Язык дирижерского жеста / И. Мусин. – Москва: Музыка, 2006. – 232 с.
16. Мюнш, Ш. Я – дирижер / Ш. Мюнш. – 3-е изд. – Москва: Музыка, 1982. – 63 с.
17. Ольхов, К. Теоретические основы дирижерской техники / К. Ольхов. – Ленинград: Музыка, 1984. – 160 с.
18. Пазовский, А. Записки дирижера / А. Пазовский. – Москва: Музыка, 1966. – 562 с.
19. Свитов, В.И. Искусство дирижирования: теорет. пособие / В.И. Свитов – Самара: Самар. гос. акад. культуры и искусств, 2011. – 199 с.
20. Сивизьянов, А.С. Проблема мышечной свободы дирижера хора (начальное обучение) / А.С. Сивизьянов. – Москва: Музыка, 1983. – 55 с.
21. Теппер, Л.Д. Теоретические основы дирижерской техники: учеб.-метод. пособие / Л.Д. Теппер. – Самара: СГПУ, 2008. – 88 с.
22. Хайкин, Б.Э. Беседы о дирижерском ремесле: статьи / Б.Э. Хайкин. – Москва: Совет. композитор, 1984. – 240 с.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Виды дирижерского искусства в его историческом развитии.
2. Виды дирижерской техники.
3. Постановка дирижерского аппарата.
4. Функции частей рук в дирижировании.
5. Назначение дирижерской палочки.
6. Основные дирижерские движения.
7. Ауфтакт. Типы и виды.
8. Дуольное и триольное заполнение такта.
9. Схемы тактирования: «на раз», 2/4, 3/4, 4/4.
10. Схемы тактирования сложных размеров.
11. Изменение темпа.
12. Изменение динамики.
13. Функции левой руки.
14. Фермата.
15. Смысловые связи в развитии мелодии (штрих легато).
16. Смысловые связи в развитии мелодии (штрих стаккато).
17. Комплексный жест.
18. Выразительные и имитационные жесты.
19. Драматургия: основные дирижерские средства и приемы передачи драматургии музыкального произведения.
20. Интерпретация музыкального произведения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ К ЗАЧЕТУ

1. Постановка дирижерского аппарата. Постановка головы, корпуса, рук, ног.
2. Основные дирижерские движения.
3. Типы ауфтактов: начальный, междольный.
4. Виды ауфтактов: полный, неполный, задержанный, обращенный, подчеркнутый.
5. Простые схемы тактирования: на «раз», 2/4, 3/4, 4/4.
6. Сложные схемы тактирования: 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4.
7. Отдача: дуольная, триольная, изменение темпа и динамики отдачи.
8. Ритмизованная отдача: пунктирный ритм, синкопа.
9. Динамика. Постепенное и внезапное изменение динамики.
10. Темп. Постепенное и внезапное изменение темпа.
11. Основные мотивы (ямб, хорей, амфибрахий).
12. Комплексный жест.
13. Отображение ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом легато.
14. Отображение ритмоинтонационных связей между звуками мелодии штрихом стаккато.
15. Выразительные и имитационные движения.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Выберите один верный вариант ответа.

Постановка дирижерского аппарата включает:

- а) выразительность глаз,
- б) постановку пальцев,
- в) постановку головы, корпуса, рук, ног.

2. Выберите два верных варианта ответа.

Назовите этапы становления дирижерской техники в своем историческом развитии:

- а) хейрономия,
- б) возрождение,
- в) управление исполнением при помощи игры на инструменте,
- г) управление исполнением при помощи глаз.

3. Установите соответствие между обозначениями и их значением:

а) амфибрахический мотив	1) мотив, объединяющий сильную (опорную) и слабую доли,
б) хореический мотив	2) мотив, объединяющий слабую и сильную (опорную) доли,
в) ямбический мотив	3) последовательное сочетание ямба с хореем.

4. Установите правильную последовательность выполнения начального неполного ауфтакта:

- а) падение,
- б) замах,
- в) отдача,
- г) точка.

5. Ответьте, о каком ауфтакте идет речь:

Ауфтакт, при котором рука на какое-то время задерживается в верхней точке замаха отличается стремительностью и резкостью.

6. Выберите один верный вариант ответа.

Что включает в себя дирижерский аппарат:

- а) настройка оркестра,
- б) совокупность выразительных средств (руки, корпус, ноги, голова, мимика, взгляд), с помощью которых дирижер воздействует на исполнителей с целью передачи им художественно-образного и смыслового содержания музыкального произведения, руководства и коррекции звучания коллектива,
- в) комплексный жест,
- г) имитационные жесты.

7. Выберите несколько верных вариантов ответа.

Что имитируют имитационные жесты:

- а) настройку оркестра,
- б) прием держания смычка,
- в) штрихи,
- г) работу над деталями исполнения,
- д) приемы игры на духовых и струнных инструментах.

8. Установите соответствие между элементами дирижерской техники и ее содержанием:

а) постановка дирижерского аппарата	1) тактирование 4-х, 3-х, 2-х дольных схем
б) простые схемы тактирования	2) указующий, приглашающий, подчеркивающий, зовущий, отстраняющий жесты, жесты «внимания», «удара», «нажима», «напряженности» и др.,
в) строение музыкальной речи	3) постановки головы, корпуса, ног, варианты положения рук в процессе дирижирования
г) выразительные и имитационные движения	4) мотив, виды и способы отражения в дирижерском жесте, фразировка

9. Установите правильную последовательность показа фермат:

- а) выдерживание,
- б) снятие,
- в) постановка.

10. Ответьте, о каком ауфтакте идет речь:

Ауфтакт, при котором звук вызывается возвратным движением руки вверх.

Формат 64x80/16. Подписано в печать 20.07.2026

Объем 2 усл. п. л. Тираж 100 экз. Заказ № 1175

Отпечатано в РИЦ СГИК