

RU

Солист-вокалист и дирижёр: грани творческого взаимодействия

Гуазов Т. А., Гуртуева Л. Э.

Аннотация. Цель исследования – освещение граней эффективного взаимодействия в процессе творчества солиста-вокалиста и дирижёра. В статье исполнительская интерпретация рассматривается как многоуровневый процесс, который органично и беспрепятственно протекает в том случае, когда речь идет о сольном исполнении, в случае с коллективным музицированием данный процесс осложняется ввиду множественности представлений каждого из музыкантов. Изначальная неповторимость индивидуального видения музыкальных образов и средств их воплощения создает конфликтную ситуацию и предполагает необходимость компромиссного подхода к созданию исполнительской концепции, которое регулируется руководителем ансамбля – дирижёром. Научная новизна заключается в четкой формулировке основных принципов взаимодействия музыкантов, которые способствуют достижению высокого художественного результата в коллективной музыкальной деятельности. В результате определено, что для обеспечения эффективного взаимодействия солиста-вокалиста и дирижёра в процессе коллективной музыкальной деятельности необходима выработка общей совместной концепции исполняемого произведения.

EN

Soloist-vocalist and conductor: Facets of creative interaction

Guazov T. A., Gurtueva L. E.

Abstract. The aim of the study is to shed light on the facets of effective interaction in the creative process of the soloist-vocalist and the conductor. The paper considers performing interpretation as a multi-level process that is organic and unhindered when it comes to solo performance, in the case of collective music-making, this process is complicated due to multiple ideas of each of the musicians. The initial uniqueness of the individual vision of musical images and the means of their embodiment creates a conflict situation and suggests the need for a compromise approach to the creation of a performing concept, which is regulated by the head of the ensemble, i.e. the conductor. The scientific novelty lies in the clear formulation of the basic principles of interaction between musicians, which contribute to reaching greater artistic heights in collective musical activity. As a result, it has been determined that it is necessary to develop a common joint concept of the work performed in order to ensure the effective interaction of the soloist-vocalist and the conductor in the process of collective musical activity.

Введение

Вопрос профессионального общения в процессе творческой деятельности занимает ученых уже не один десяток лет (Безбородова, 2011; Ержемский, 1989; Кондрашин, 1970). Исследование данного феномена по-прежнему демонстрирует свою актуальность в деле регулирования межличностных отношений в русле совместной музыкально-исполнительской работы.

В работе мы затронули проблематику профессионального общения в процессе творческой деятельности, данная тема является остро актуальной в контексте построения эффективных межличностных, творческих и профессиональных отношений в процессе совместной музыкально-исполнительской деятельности. Такой вид совместной работы обладает рядом характерных аспектов психологической, профессионально-исполнительской, педагогической направленности.

Теоретическую базу нашей работы составили ряд исследований. Л. С. Выготский (1987) поднимал тему взаимоотношений в творческом коллективе в рамках рассмотрения психологии искусства. К. Л. Виноградов (1988) в одной из своих работ уделил внимание близкому нашей теме вопросу профессионального взаимодействия вокалиста и концертмейстера, регламентируя параметры общения внутри творческого союза с точки зрения психологического комфорта каждого из его участников и общих исполнительских задач. Другой автор –

А. М. Стороженко (1993) – в работе «Инструментальный ансамбль и проблемы исполнительства» обращается к теме взаимоотношений в творческом коллективе, рассматривая её с позиции решения исполнительских задач. Г. Л. Ержемскому (1989) принадлежит труд, в котором автор излагает свои взгляды на функцию дирижёра и в контексте профессиональной специфики проецирует их на ход осуществления творческого процесса коллективной музыкальной деятельности.

Цели освещения граней эффективного взаимодействия в процессе творчества солиста-вокалиста и дирижёра поможет достичь решение следующих задач:

- 1) определение принципов совместной творческой деятельности;
- 2) выделение основных моментов ансамблевого исполнительства;
- 3) рассмотрение специфики творческого взаимодействия дирижёра и вокалиста.

Методы исследования, используемые в данной статье, – наблюдение, анализ, систематизация, сравнение.

Практическая значимость работы определяется возможностью использовать выявленные особенности эффективного взаимодействия в процессе творчества солиста-вокалиста и дирижёра непосредственно в рамках репетиционной работы для достижения более высоких художественных результатов.

Основная часть

Исполнительская интерпретация – многоуровневый процесс, который органично и беспрепятственно протекает в том случае, когда речь идет о сольном исполнении. В рамках коллективного музицирования данный процесс осложняется ввиду множественности представлений, опыта и творческого восприятия каждого из музыкантов. Изначальная неповторимость индивидуального видения музыкальных образов и средств их воплощения создает конфликтную ситуацию и предполагает необходимость компромиссного подхода к созданию исполнительской концепции, которая регулируется руководителем ансамбля – дирижёром.

В данной работе мы рассматриваем солиста – исполнителя вокальной партии. Солист в любом виде ансамбля имеет бóльшую исполнительскую свободу, нежели другие участники процесса. Это связано с ведущей ролью его музыкальной линии. Тем не менее это вовсе не означает, что исполнитель сольной партии не ограничен в своих творческих порывах и может безоглядно диктовать остальным музыкантам своё видение образа. Обозначим границы творческих полномочий солиста во время совместной работы с другими исполнителями:

Фрагировка в произведении, как правило, регулируется в соответствии с возможностями исполнителя сольной партии, что зависит от технических причин владения голосовым аппаратом и его строения вообще.

Нюансировка звука не вполне зависит от солирующей линии, так как подразумевает ориентирование на строение музыкальной ткани всего произведения, с его особенностями полифонического плана (подголоски, равноправные мелодии, знаковая цитата или иной музыкальный символ, ведущий голос у другой партии и так далее), логикой развития и использованием определённых музыкальных формул.

Темповые характеристики, как правило, соответствуют возможностям комфортного вокального исполнения, которое определяется достаточностью дыхания и удобством пения.

В ряде случаев голосовыми возможностями вокалиста обусловлена необходимость транспонирования музыкального сочинения – то есть звуковысотный параметр также зависит от солиста.

Для сопоставления исполнительских функций музыкантов аналогичным образом обозначим сферы влияния дирижёра при наличии солиста:

1. Создание единого психоэмоционального настроения музыкантов на исполнение в требуемом ключе. От правильной рабочей творческой атмосферы, в числе прочих факторов, зависит успех деятельности. Важным критерием этой позиции является именно настроение общности, единства в некоем состоянии готовности и уверенности в воплощении одного образа.

2. Следующий пункт вытекает из предыдущего – поддержание необходимого для совместной творческой деятельности состояния музыкантов.

3. Собственно регулирование исполнительского процесса – соблюдение авторских и интерпретаторских указаний, взаимодействие с солистом и другими музыкантами.

4. Изучение всех сторон исполнительского и интерпретаторского процесса для понимания специфики работы каждого музыканта, в том числе солиста. Кроме того, это является важной частью работы над созданием музыкального образа: как в плане его технического воплощения, так и в идейно-понятийном смысле.

5. Работа над пониманием образного содержания исполняемых сочинений: теоретическое изучение, исследование сопутствующих материалов, художественное объяснение образной сути всем участникам ансамбля.

6. Принятие факта собственной значимости не только солиста, но и всех музыкантов исполнительского коллектива.

7. Особое внимание к солисту во время исполнения, его поддержка и отражение необходимых корректировок для других участников ансамбля.

Из приведенных выше основных критериев деятельности солиста ансамбля и дирижёра видно, что за каждым из них закреплена лидирующая позиция. Одна из задач настоящей работы состоит в рассмотрении соотношения функций вокалиста и дирижёра и их взаимодействия, что мы можем выявить на основе изложенных позиций.

Специфика деятельности солиста наделяет его в определённой степени ведущей ролью в процессе исполнения. Однако статус руководителя тем не менее прочно закреплён за дирижёром. Кто же из них является

более точным ориентиром? Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как истина – посередине. Безусловно, дирижёрские па – это четко выверенная система условных сигналов, которые воспринимаются музыкантами без затруднений. В своём исполнительском творчестве слаженный музыкальный коллектив отвечает на действия дирижёра мгновенной реакцией, полностью следуя его указаниям. В том числе в значительной мере это относится и к исполнителю сольной партии, который не может находиться вне общего процесса музыкальной интерпретации и быть максимально свободным в исполнении своей мелодической линии (Юшманов, 2002). То есть очевидна прямая исполнительская зависимость всех членов ансамбля от действий дирижёра.

С другой стороны, дирижёр ориентируется не только на нотный текст, указания, данные в нём, и личные интерпретаторские убеждения. В его прямые обязанности входит динамичное и оперативное отражение процесса исполнения и руководство им, что требует немалой концентрации и мастерства. Для успеха исполнения важно, чтобы указания дирижёра были четко скоординированы с рубатными фиоритурами вокалиста, давали возможность для его комфортного дыхания, сдерживали чрезмерные динамические импульсы музыкантов, исполняющих второстепенные партии, или побуждали их к наращиванию звучности в необходимых моментах. Всё это должно происходить в точной согласованности с поведением солиста на сцене, который, как мы уже упоминали, имеет право на определённую степень свободы исполнения. Отсюда ясно, что дирижёр и солист, находясь в ситуации совместного исполнения музыкальных сочинений в ансамбле, являются представителями главенствующих ролей в коллективе музыкантов и так или иначе зависят друг от друга.

Когда речь заходит о каком-либо виде совместной деятельности вообще, важно помнить, что ее успех возможен лишь при соблюдении ряда условий, основой которых является партнёрство. В первую очередь, это взаимоуважение участников ансамбля, базирующееся на готовности каждого из них уважать чужое мнение вне зависимости от изначальной степени взаимности, а также разности взглядов, подходов к деятельности, возрастных, статусных, гендерных и иных внешних параметров. Кроме того, значимый аспект: готовность и заинтересованность в совместной деятельности, что является своеобразным её двигателем, с одной стороны, и гарантией обеспечения высоких результатов в итоге – с другой. Не менее важно осознание партнёрами своего равнозначного положения даже в том случае, если иногда случаются ситуации временной акцентуации роли кого бы то ни было из них.

Один из факторов, который мешает налаживанию отношений партнёрства в ансамбле, – отсутствие психологической установки на его необходимость. Далек не каждый солист или дирижёр считает эту задачу приоритетной в плане создания психологически комфортной рабочей обстановки. Более того, многие и вовсе не возводят данную проблему в ранг задач, требующих внимания и непосредственного решения.

Важность налаживания между участниками ансамбля именно партнёрского типа взаимоотношений проявляется на разных уровнях их совместной деятельности. Во-первых, укажем самую очевидную причину. Она заключается в том, что исполнение любого музыкального произведения не может выглядеть как столкновение разных точек зрения музыкантов и дирижёра – это нонсенс, в такой ситуации полностью отсутствует реализация идейной и смысловой концепции автора, сюжет и образ сочинения оказываются разорванными, указанными лишь схематически – за счет соблюдения верности нотного текста – но никак не в тонко психологизированном, эмоциональном плане.

Во-вторых, ещё одна проблема, побуждающая нас продолжить размышление о феномене партнёрства в ансамбле, заключается в желании и способности налаживать межличностные отношения в процессе работы. Не всегда и не всем удаётся легко сойтись с тем или иным человеком. Тем более если речь идет о долговременном и тесном сотрудничестве, то этот аспект видится особенно важным. Разная степень способности к социализации, разный уровень притяжения и, наконец, мировоззренческие несоответствия не всегда способствуют скорейшему достижению взаимопонимания, а это, в свою очередь, отодвигает во времени установление партнёрских отношений.

Заключение

Связывая мысль о необходимости создания внутри ансамбля партнёрского типа взаимоотношений с проблемой реализации музыкального образа, следует акцентировать роль совместной работы в рамках ансамблевого типа исполнительства на всех его уровнях и подчеркнуть равнозначность участников в ходе всех процессов, составляющих суть данного вида деятельности.

Основная трудность ансамблевой передачи содержания того или иного музыкального произведения состоит не в технической стороне решения этой задачи, а в формировании единого понимания образа и, соответственно, – в создании общей концепции исполняемого произведения для последующего её воплощения. Общая концепция оформляется в результате деятельности руководителя музыкантов, в данном случае это дирижёр.

Спецификой работы солиста-вокалиста и дирижёра является то, что и солист, и дирижёр претендуют на позицию лидера, направляющего творческий процесс и стремящегося к определённому результату. Однако дирижёр и солист, находясь в ситуации совместного исполнения музыкальных сочинений в ансамбле, несмотря на то, что являются представителями главенствующих ролей в коллективе музыкантов, так или иначе зависят друг от друга.

Анализируя взаимоотношения в ансамбле, мы рассуждаем о необходимости формирования партнёрских отношений. Это означает, что внутри ансамбля особенно важна роль совместной работы в рамках

ансамблевого типа исполнительства на всех его уровнях, а также равнозначность участников на каждом этапе процесса (Ержемский, 1993).

Функцией оркестра в ансамбле с певцом является музыкальное сопровождение, обеспечение *аккомпанемента солисту*. Именно эту функцию должен выполнять дирижёр как руководитель оркестра. Из этого следует, что дирижёру важно понять и по возможности проявить внимание и чуткость к исполнительскому замыслу певца. В идеале вокалисту и дирижёру нужно посвятить время выработке общей совместной концепции исполняемого произведения (Бочкарёв, 2006; Герсамя, 1978).

Перспективами дальнейшего исследования представляется создание практической методики, призванной улучшить качество процесса творческого взаимодействия солиста-вокалиста и дирижёра с помощью конкретных техник коммуникации. Данная методика может быть оформлена в отдельное пособие.

Источники | References

1. Безбородова Л. А. Дирижирование: уч. пособие. М.: Флинта, 2011.
2. Бочкарёв Л. Л. Психология музыкальной деятельности. М.: Классика-XXI, 2006.
3. Виноградов К. Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность: сб. ст. М.: Музыка, 1988. Вып. 1 / сост. М. А. Смирнов.
4. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Педагогика, 1987.
5. Герсамя И. Е. К проблеме психологии творчества певца. Тбилиси, 1978.
6. Ержемский Г. Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. СПб., 1993.
7. Ержемский Г. Л. Психология дирижирования. М., 1989.
8. Кондрашин К. П. О дирижёрском искусстве. Л. – М., 1970.
9. Стороженко А. М. Инструментальный ансамбль и проблемы исполнительства: уч. пособие. Самара, 1993.
10. Юшманов В. И. Вокальная техника и её парадоксы. Изд-е 2-е. СПб.: ДЕАН, 2002.

Информация об авторах | Author information

RUГуазов Тимур Аликович¹Гуртуева Лейля Эдуардовна²^{1,2} Северо-Кавказский государственный институт искусств, г. Нальчик**EN**Guazov Timur Alikovich¹Gurtueva Lejlya Eduardovna²^{1,2} North Caucasus State Institute of Arts, Nalchik¹ tenor-7@yandex.ru, ² gurtueva28@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 07.02.2023; опубликовано (published): 31.03.2023.

Ключевые слова (keywords): дирижёр; солист-вокалист; исполнительская интерпретация; сольное исполнение; коллективные музицирование; принципы взаимодействия музыкантов; conductor; soloist-vocalist; performing interpretation; solo performance; collective music-making; principles of interaction between musicians.