

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИРИЖЕРСКОЙ ТЕХНИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ К. А. ОЛЬХОВА

*Работа представлена кафедрой музыкального воспитания и образования.
Научный руководитель - кандидат искусствоведения, профессор У Ген Ир*

Статья посвящена проблеме теоретических основ дирижерской техники в области хоровой педагогики; рассматриваются некоторые теоретические аспекты и новаторства, изложенные в книге «Теоретические основы дирижерской техники», автором которой является один из ведущих хоровых деятелей нашей страны XX в. Константин Абрамович Ольхов. Автор раскрывает наиболее существенные принципы организации начального этапа обучения дирижерско-хоровой специальности в разработке К. А. Ольхова, а также моменты взаимосвязи музыкально-эстетического и методического направлений в творчестве дирижера.

The article is devoted to the matter of theoretical basics of a conducting technique in the field of choir pedagogics. It contemplates some theoretical aspects and innovation that were set forth in the book «Theoretical basics of conducting technique») by Konstantin Olkhov, one of the eminent musical theorists and choir conductors of Russia in the 20th century. The author discloses the most important principles in organization of the initial stage in studying of choir conducting specialization as it had been worked out by Olkhov, as well as the matters of relationship of musical, aesthetical and methodological directions in a conductor's creative work.

Современное дирижерское искусство России неотделимо от советского периода развития, и его мировое признание, несомненно, связано с традициями и успехами ленинградской, а ныне санкт-петербургской школы. Среди имен, представляющих хоровую ветвь этой школы, одно из ведущих мест занимает имя Константина Абрамовича Ольхова - замечательного дирижера и педагога, яркого исполнителя, талантливый подвижник хоровой культуры.

Исполнительская деятельность К. А. Ольхова связана с различными хоровыми коллективами страны. Ольхов являлся главным хормейстером Центрального ансамбля песни и пляски Военно-Морского флота СССР, работая в непосредственном контакте с И. О. Дунаевским. В годы эвакуации в Ташкенте он руководил хором при оркестре Комитета по делам кинематографии СССР, был художественным руководителем и главным дирижером хора

Узбекской филармонии. В послевоенные годы Ольхов работал хормейстером оперной студии Ленинградской консерватории и хора радио'.

Сразу по окончании Ленинградской консерватории в 1939 г. К. А. Ольхов, поступив в аспирантуру, начал заниматься педагогической работой в училище им. Римского-Корсакова (до 1961 г.) и в самой консерватории (с 1944 г. - и. о. доцента кафедры хорового дирижирования, с 1957 г. - доцент, с 1968 г. - и. о. профессора), продолжая работу до конца своей жизни. За эти годы Ольхов воспитал более 100 дирижеров, впоследствии успешно работающих в разных городах нашей страны. Среди учеников Ольхова - дирижеры филармоний, капелл и театров, руководители известных народных коллективов, детских хоров, заслуженные артисты и деятели искусств, а также заслуженные работники культуры в городах России, доценты и преподаватели музыкальных вузов и училищ. Некоторые из учеников Ольхова, пройдя школу хорового дирижирования в его классе, впоследствии избрали профессию симфонического дирижера, в том числе лауреаты Всесоюзных конкурсов - В. Борисов и М. Кукушкин (Ленинград), А. Алексеев (Ульяновск), В. Васильев (Челябинск)².

Успех педагогической деятельности К. А. Ольхова объясняется его необыкновенно серьезным, жизнеопределяющим и вдохновенным отношением к дирижерскому искусству как к призванию. В его понимании роль педагога раскрывалась очень широко, распространяясь как на развитие высокого уровня профессионализма ученика, так и на воспитание человека - гражданина. Для достижения этих целей Ольхов считал необходимым быть не просто учителем и наставником, но и подлинным другом и вторым отцом учащегося. Со свойственной ему душевной щедростью он делился с учениками и своим профессиональным мастерством, и всем богатством своего внутреннего мира. Вот как вспоминает уроки Константина Абрамовича один из его выпускников Г. Е. Терацуянц: «Уроки

К. А. Ольхова были какими-то особенными, необычными, они не давали ответ на сиюминутные вопросы, но сами таили в себе новые, часто очень отдаленные по времени вопросы и ключ к ответам на них... Как-то на уроке мы разговорились с Константином Абрамовичем... и он сказал: "Не пытайся всех сделать хорошими, но сделай так, чтобы каждый, все лучшее, что в нем есть, принес бы в этот хор, и тогда будет хороший коллектив". Поистине, его уроки были не просто уроками дирижирования, но и уроками жизни»³.

Центром научных интересов К. А. Ольхова являлась сфера исследования дирижерской техники и методики обучения. В ходе работы на кафедре хорового дирижирования им велась активная научно-методическая деятельность, а именно: составление учебных программ по предмету «дирижирование», анализу партитур, рассмотрение вопросов учебного репертуара, создание методических разработок для курсов повышения квалификации, рецензирование диссертаций. К. А. Ольхов также являлся одним из инициаторов, постоянным членом редколлегии и автором сборников статей «Хоровое искусство»⁴. Он непрерывно искал новые пути в методике, стремился к качественному улучшению процесса обучения. Одной из инициатив К. А. Ольхова было предложение разработать и выпустить краткие памятки для выпускников хоровых вузов по основным специальным предметам с целью облегчения их первых самостоятельных шагов на педагогическом поприще, и одной из последних работ Ольхова стала памятка по технике дирижирования и методике обучения на училищном этапе⁵.

Своими теоретическими изысканиями и огромным практическим педагогическим опытом К. А. Ольхов делился с многочисленными педагогами, приезжавшими из разных городов страны на курсы повышения квалификации при Ленинградской консерватории и с большим интересом посещавшими его уроки. Постепенно в процессе работы появилась теоретическая кон-

цепция дирижерской техники и сложилась определенная методическая, которые впервые были изложены в 1961 г. в книге «О дирижировании хором». Книга К. А. Ольхова вызвала широкий резонанс в теории дирижирования и педагогической практике, что побудило автора заняться углублением, расширением и уточнением своей концепции в статьях, опубликованных в первом и третьем выпусках сборника «Хорошее искусство»⁶.

К. А. Ольхов в своих теоретических работах придерживался методической направленности. Анализируя основы дирижерской техники, Константин Абрамович стремился способствовать учащимся преодолевать возникающие трудности при овладении этой техникой. К. А. Ольхов всегда являлся противником обучения студента по принципу подражания приемам, свойственным его педагогу. Основным принципом педагогической деятельности Константина Абрамовича являлось стремление помочь каждому ученику найти естественную для него, индивидуальную манеру дирижирования на основе общей технической грамотности⁷. Именно это и заставило его сосредоточить свое исследовательское внимание на наиболее общих вопросах дирижерской техники, выявлять в технических моментах дирижирования общие и объединяющие, единые закономерности.

Данная научно-методическая концепция обучения наиболее полно раскрыта в книге Ольхова «Теоретические основы дирижерской техники», вышедшей после его безвременной кончины и подготовленной к публикации при участии музыковеда Б. А. Кац, а также учеников Константина Абрамовича П. А. Россоловского, В. В. Кожина, В. В. Борисова, В. В. Айдаровой, В. А. Комарова⁸.

В первой главе книги приводится рассмотрение наиболее общих вопросов процесса дирижирования, таких как полифункциональность роли дирижера, который, по словам автора, «является мыслителем, создающим интерпретацию сочинения, "инженером", планирующим конкретное

звуковое воплощение этой интерпретации, "диспетчером", точно распределяющим время и качество звучания, "контролером" качественной стороны исполнения»⁹. По мнению Ольхова, дирижеру необходимо обладать особым дарованием, для которого недостаточно исключительно музыкальных способностей. В качестве специфических дирижерских данных Ольхов называет наличие сильных волевых качеств, высокое владение концентрированным и дифференцированным вниманием, быстроту реакции и ярко выраженную коммуникативность¹⁰.

Основной задачей обучения и воспитания будущего дирижера автор называет приведение его природных данных в гармоническое равновесие, препятствие односторонности развития и культивацию индивидуальности каждого ученика.

Также в первой главе своей работы К. А. Ольхов выделяет четыре основные стадии дирижерского процесса. Это моделирование (создание мысленного представления об исполняемой музыке), информирование (передача идеальной модели произведения исполнителям), контролирование (восприятие реального звучания и сопоставление его с идеальной моделью) и, наконец, корректирование (сообщение исполнителям дополнительной информации с целью приближения звучания и идеальной модели)".

Особое внимание автор уделяет анализу взаимоотношений образного соответствия дирижерских жестов и музыки. И здесь Ольхов предъявляет требование к дирижерскому исполнению, касающееся мимических функций. Для него жест неотделим от мимики лица и прежде всего глаз: «Самая четкая и тонкая жестикуляция при неподвижной маске лица не даст нужного художественного эффекта. Мимика является следствием четкости и яркости образного мышления дирижера. Она - неизменный спутник выразительного жеста, ибо взгляд, сопровождающий жест, не только одухотворяет его, не только усиливает его эффективность, но и дает жесту адрес, точно

указывает, кому в первую очередь из исполнителей этот жест адресован»¹².

Вторая и третья главы рассматривают дирижерский жест как основную единицу дирижерской техники. Автор подробно изучает единичный дирижерский жест, раскрывает его сущность, природу, выявляет его элементы. «Для этого, - пишет Ольхов, - постараемся проникнуть в "микромир" жеста, рассмотреть жест "под увеличительным стеклом" или, точнее, увидеть его как бы представленным на замедленно движущейся киноленте»¹³. Впервые в теории дирижерского искусства К. А. Ольховым была введена классификация внутрежестовых движений исходя из их функции скорости, а также найдена возможность соотносительного измерения этих движений с помощью введенных им терминов «счетно-долевой и внутредолевой пульсаций».

По мнению К. А. Ольхова, ауфтакт имеет фундаментальное значение в дирижерской технике, и в подтверждение этого тезиса автором книги предложена подробная классификация ауфтактов с детальным рассмотрением их применения на практике^{1,4}.

Осмысление предлагаемой Ольховым теории единичного жеста может быть в некотором роде осложнено сложившимися представлениями о начале освоения дирижерской техники с изучения дирижерских

сеток, т. е. «сразу с целой последовательности жестов, с их комплекса»¹⁵. Но на сегодняшний день этап постановки рук в процессе обучения хорового дирижера не возможен без осознания и овладения структурой единичного жеста, как неотъемлемой части дирижерской техники, направленной на решение музыкально-художественных задач хорового исполнительства.

Весь объем теоретических положений, изложенный в первой части книги К. А. Ольхова, является основой второй главы, где представлены подробные методические рекомендации по организации групповых и индивидуальных занятий дирижированием, конкретные упражнения, направленные на овладение основами дирижерской техники, названные автором «дирижерскими гаммами»¹⁶.

Неопровержимым достоинством книги Ольхова и его системы является тот факт, что методика освоения дирижерской техники излагается в неразрывной связи с задачами музыкального и общечеловеческого воспитания. Автор неоднократно подчеркивает значение дирижирования в искусстве общения людей с помощью музыки, а также необходимости правильного психологического климата как в отношениях дирижера и хора, так и в отношении педагога и ученика.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Информация из предисловия О. П. Коловского к книге: *Ольхов К. А. Теоретические основы дирижерской техники*. Л.: Музыка, 1990. С. 3.

² Там же. С. 4.

³ *Терацьянц Г. Е.* Повесть о том, как я стал хормейстером. Петразаводск, 1992. С. 52, 53.

⁴ *Хоровое искусство*. Л. Вып. 1. 1967, вып. 2. 1971, вып. 3. 1977.

⁵ *Ольхов К. А.* Указ. соч. С. 5.

⁶ *Березин А.* Дирижер и хор // *Хоровое искусство*. Вып. 1. Л., 1967; *Поляков О.* Некоторые аспекты семиотики дирижирования: Автореферат дис. ...канд. искусствовед. Киев, 1975. С. 10.

⁷ *Ольхов К. А.* Указ. соч. С. 5.

⁸ Там же. С. 5.

⁹ *Ольхов К. А.* Указ. соч. С. 12.

¹⁰ Там же. С. 12.

¹¹ Там же. С. 13.

¹² *Ольхов К. А.* Основы дирижерской техники. Л.: Музыка, 1990. С. 23.

¹³ *Ольхов К. А.* Теоретические основы дирижерской техники. С. 30.

¹⁴ В современной теоретической литературе данная теория ауфтактов получила развитие в работе *Зиновьевой Л. П.* Вокальные задачи ауфтакта в хоровом дирижировании. СПб.: Композитор, 2007.

¹⁵ *Ольхов К. А.* Теоретические основы дирижерской техники. С. 30.

¹⁶ Там же. С. 101.