Дирижёр

Вы пришли в оперный театр. Скоро начнется спектакль, и в оркестровой яме — так называется помещение, расположенное внизу перед сценой, — уже собрались музыканты. Они настраивают свои инструменты, и шум стоит невообразимый. Кажется, что этот хаос звуков никогда не сольется в стройное, согласное и красивое звучание. А ведь еще будут певцы — солисты и хор... Для того чтобы управлять этим большим музыкальным коллективом, и существует дирижёр (от французского — управлять, направлять, руководить).

Дирижёр не просто следит, чтобы все инструменты звучали согласно. Он тщательно продумывает замысел композитора — характер звучания музыки. Он разучивает произведение с исполнителями, указывает, когда нужно вступить тому или иному инструменту, быстро или медленно, громко или тихо должен он играть.

Дирижёр нужен в опере и в симфоническом оркестре, в хоре и в ансамбле песни и пляски — везде, где музыку исполняет большой коллектив. Хором руководит дирижёр-хоровик — хормейстер. Дирижёров военных оркестров называют капельмейстерами.

Когда-то, очень давно ансамблем исполнителей руководил музыкант, игравший на клавесине или органе. Он исполнял свою партию и одновременно определял темп, подчеркивал ритм. Потом клавишный инструмент перестал принимать участие в исполнении оркестровых произведений и руководство перешло к первому скрипачу. И сейчас кое-где можно увидеть, что небольшим инструментальным ансамблем руководит скрипач.

Но состав оркестра со временем все увеличивался и скоро скрипачу стало не под силу, играя самому, управлять таким большим коллективом. В начале 19-го в. сложилось понятие дирижёра оркестра, близкое нашему. Правда, в то время дирижёр ещё стоял лицом к публике, так как считалось неприличным поворачиваться к ней спиной. Поэтому приходилось стоять спиной к оркестру и дирижировать, не видя оркестрантов. Но постепенно от этого неудобного и для оркестра и для дирижёра положения отказались.

Став настоящим генералом своего музыкального «войска» — оркестра, дирижёр стоит лицом к нему. Ведь он должен видеть и слышать всех музыкантов. В правой руке у него тонкая небольшая деревянная или костяная палочка. Взмахи дирижёрской палочки, дирижёрский жест — главное средство, при помощи которого дирижёр передает свои намерения, свой приказ оркестру. Это своеобразный язык, с помощью которого дирижёры всего мира «разговаривают» с музыкантами оркестров и своей страны, и всех континентов.

Дирижёрский жест должен выразить все. В первую очередь тактирование — указание такта и его долей при помощи жестов рук, то есть непрерывное указание темпа и тактового размера — двухдольного, трехдольного и т. д. Дирижёрский жест показывает также вступление инструментов и прекращение игры. Руки дирижёра указывают и силу звука различным инструментам или оркестровым группам. Одним взмахом палочки он может поднять в оркестре бурю и моментально успокоить ее. На помощь рукам дирижёра приходят его глаза и выражение лица, его поза. Одного взгляда дирижёра порой достаточно, чтобы выразить страдание или радость, напряжение или покой, царящие в музыке.

Неумелый дирижёр может совершенно погубить музыкальное сочинение в глазах публики, особенно когда дело идет о новом, незнакомом произведении. Поэтому дирижёр должен быть широко образованным музыкантом: знать историю музыки, историю других искусств, безукоризненно разбираться в стиле произведения, свободно ориентироваться в эпохе, в которую оно было создано. Дирижёр должен обладать великолепным слухом, владеть каким-то (а лучше — какими-то) музыкальным инструментом.