

ОГЛАВЛЕНИЕ

Слово об авторе 3

От автора 9

Глава первая. ЭТИКА И ЭСТЕТИКА 11

Смысл и цель творчества (11). Функция искусства (14). Правда жизни и правда искусства (15). Хочешь быть музыкантом — будь Человеком (17). Исполнитель и автор (17). Исполнитель и произведение (18). Произведение и нотный текст (19). Значение и смысл (20). Текст, контекст и подтекст - (22). Дирижер и публика (26). О художественной истине (26). О репертуаре (27). Особенности эстетики академического хора (29). Что возродить? (31) Хор, который нам слышится... (34). Хоровой дирижер нового типа (41).

Глава вторая. ТЕХНОЛОГИЯ ДИРИЖИРОВАНИЯ 45

О функции дирижера (45). О природе дирижерского жеста (46). Исполнительская техника универсальна (49). Дирижерская техника индивидуальна (52). Дирижерская техника реальна (52). О дирижерском магнетизме (53). О роли специального обучения технике (53). Современная техника полистилистична (55). Строение и функции дирижерского аппарата (61). Рука и ее строение (61). Выразительные функции рук (69). Разделение функций правой и левой руки (69). Значение мимики (70). Взгляд дирижера (71). Природа мимической выразительности (72). Корпус дирижера (73). Скульптурная выразительность корпуса (74). Опора движения (74). Точка опоры, точка приложения силы и точка сопротивления (76). Взаимодействие групп мышц (77). Мышечный тонус (77). Мышечное чувство (77). Мышечный слух (78). Роль центральной нервной системы (79). Схема мышечно-слуховой координации (79). Автоматизм движений и гибкость навыков (81). Взаимодействие навыков. Интерференция и перенос навыков (81). Динамический стереотип (82). О музыкально-исполнительской инерции (82). Закономерности работы дирижерского аппарата (83).

СТРОЕНИЕ ДИРИЖЕРСКОГО ВЗМАХА 86

Что такое дирижерский взмах? (86). Свойства дирижерского взмаха (94). Взаимосвязь свойств взмаха (103). Тактовый цикл (105). Упреждение в дирижерском взмахе (107). Тактовая схема, дирижерская сетка и дирижерский рисунок (109). Структура дирижерского рисунка (110). Форма взмаха (113). Дирижерский рисунок и схема (114). Правило сильного и слабого времени (115). Трехмерность дирижерского рисунка (118). Позиции, планы и диапазоны дирижерского рисунка (119). Разделение и координация функций рук (124).

Глава третья. ТЕХНОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА ХОРОВОГО ПЕНИЯ	126
ХОРОВАЯ ЗВУЧНОСТЬ	126
ВОКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ХОРА	129
<i>Исходные принципы (129). Элементы вокальной техники эпохи классицизма (130). Элементы вокальной техники эпохи романтизма (130). Элементы современной вокальной техники (130). Звуковые особенности полистилистической вокальной техники (131). Элементы вокальной техники хора и их взаимодействие. Певческое дыхание (131). Типы и виды дыхания (132). Атака звука. Виды атаки (134). Головной и грудной резонаторы (137). Артикуляционно-речевые органы и их функции (137). Опора звука (138). Соединение и выравнивание регистров (139). Стреление регистров в мужских и женских голосах хора (140). Смешанное голосообразование (140). Вокально-хоровые упражнения. Общие установки (143). Материал упражнений и его структура (143). Развитие певческого дыхания и атаки звука (144). Упражнения на одном звуке (145). Гаммообразные упражнения (146). Упражнения в <i>non legato</i> (146). Упражнения в <i>legato</i> (146). Упражнения в <i>staccato</i> (147). Арпеджированные упражнения и скачки (147). Прием сбрасывания дыхания (147). Цепное дыхание (148). Навыки владения резонаторами и артикуляционным аппаратом (149). Развитие дикционной техники (150). Строй хора (154). Что способствует и что мешает хорошему строю в хоре (155). Особенности строя <i>a cappella</i> (156). Особенности темперированного хорового строя (158). Хоровой строй в современной музыке (159). Хоровой строй и тональность (160). Упражнения в строе (161). Строй и стиль (161). Хоровой строй как процесс (161). Строй и ансамбль (162).</i>	
ХОРОВОЙ АНСАМБЛЬ	163
<i>Типы хорового ансамбля (163). Виды хорового ансамбля (164). Высотно-интонационный ансамбль (164). Темпоритмический ансамбль (165). Тембровый хоровой ансамбль (165). Динамический ансамбль (169). Артикуляционный ансамбль (172). Полифонический и гомофонно-гармонический ансамбль (174). Ансамбль хор—фортепиано (176). Пространство и время в музыке (178).</i>	
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ВЫРАЖЕНИЯ	179
<i>Темпметроритм (общая характеристика) (179). Темпметроритм и пульсация (182). Темпметроритм и жанр (186). Темпметроритм в хоровой музыке (188). Темп и стиль (190).</i>	
ДИНАМИКА	194
<i>Назначение динамики (194). Общая характеристика динамических обозначений (194). Динамика, жанр и стиль (195).</i>	
КУЛЬМИНАЦИЯ	198
<i>Общая характеристика (198). Местоположение кульминации (199). Подход к кульминации (200). Кульминация в хорах из опер (201). Средства осуществления кульминации (201).</i>	
ФРАЗИРОВКА	202
<i>Общее понятие о фразировке (202). Цезуры (203). Система средств фразировки (205). Фразировка и артикуляция (205). Фразировка и динамика (210). Фразировка и тембр (211). Фразировка и поэтический текст (212).</i>	

СООТНОШЕНИЕ МУЗЫКИ И ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВА В РАЗНЫХ ЖАНРАХ И СТИЛЯХ	217
<i>Музыка на канонический текст (217). Подтекстованная музыка и перевод (217). Синтаксические противоречия между словом и музыкой (218). Хоровая фактура и поэтический текст (219).</i>	
Глава четвертая. РЕПЕТИЦИЯ (ТЕХНОЛОГИЯ И ПСИХОТЕХНИКА)	222
ПОДГОТОВКА К РЕПЕТИЦИЯМ. ДОМАШНЯЯ РАБОТА ДИРИЖЕРА НАД ПАРТИТУРОЙ	222
<i>Значение предварительного (до репетиции) изучения партитуры (222). Пример мастеров (223). Этапы работы (224). Три уровня изучения партитуры (226). Репетиционный процесс (229).</i>	
О ТЕАТРАЛЬНОСТИ ХОРОВОГО ПЕНИЯ	232
<i>Искусство перевоплощения в хоровом пении (235). Воображение хорового дирижера и певца (238). Об исполнительском переживании (245). О вдохновении (250). Общий эмоциональный тон произведения и его развитие (251).</i>	
Глава пятая. О ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПЕДАГОГИКЕ	254
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АКСИОМЫ И ПОСТУЛАТЫ	254
<i>О цели обучения (254). Содержание обучения (255). Как учить? (257).</i>	
ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ	258
<i>О научности знаний (258). Проблемность обучения (258). Наглядность обучения (258). О показе (259). Разбор исполнения (260). Принцип осмысленности обучения (261). Целостность и системность обучения (261). Доступность, систематичность, прочность (262). Принцип стадийности (263). Принцип психологического мажора (264). Три пути (264). О «нулевом цикле» (266).</i>	
НАСТРОЙКА ДИРИЖЕРСКОГО АППАРАТА	267
<i>Строение дирижерского аппарата (268). Настройка аппарата и дирижерская техника (268). Некоторые правила настройки аппарата (269). С чего начинать? (270).</i>	
О ДИРИЖЕРСКОМ СЛУХЕ	272
<i>Слух — душа музыканта (272). Интонационная природа слуха (273). Структура музыкального слуха (273). Слух и внимание (274). Музыкальная память (275). Слух и воображение (275). Слух и воля (276). Слух и мышечное чувство (278). О мышечно-слуховой диссоциации (280). Специфика дирижерского слуха (281). Развитие дирижерского слуха (281).</i>	
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ	283
<i>Управляя концертмейстером, уподобляй его хору (283). Концертмейстер подчиняется ученику (284). За исполнение отвечает дирижер (284). Специфика хорового звучания (285). Дирижирование воображаемым хором (286). Пространство дирижерского жеста (287). Об иллюзиях фортепиано (287). Общедирижерская и индивидуальная техника (289).</i>	

ПЕДАГОГ ИЛИ АРТИСТ?	290
<i>Совместимы ли они в одном лице? (290). Учитель и ученик (291). Проблема оригинальности (292).</i>	
ДОМАШНЯЯ РАБОТА УЧЕНИКА	293
О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ	296
Список литературы	299