

Кто управляет оркестром?

Познакомимся с дирижёром и его музыкальными подсказками.





Музыкальная команда оркестра

Оркестр — это большая команда музыкантов с разными инструментами. Дирижёр помогает им начать, закончить и звучать вместе, как один слаженный ансамбль.

Зачем нужен дирижёр

01

Дирижёр удерживает темп, чтобы музыка не ускорялась и не замедлялась без причины. Так произведение звучит ровно и понятно для всех слушателей.

02

Он следит за ритмом и вовремя показывает, когда вступать, делать паузу или менять движение музыки. Это помогает оркестру не сбиться.

03

Дирижёр объединяет всех, как капитан дружной команды. Каждый музыкант смотрит на него и понимает, что делать дальше, даже если инструментов очень много.

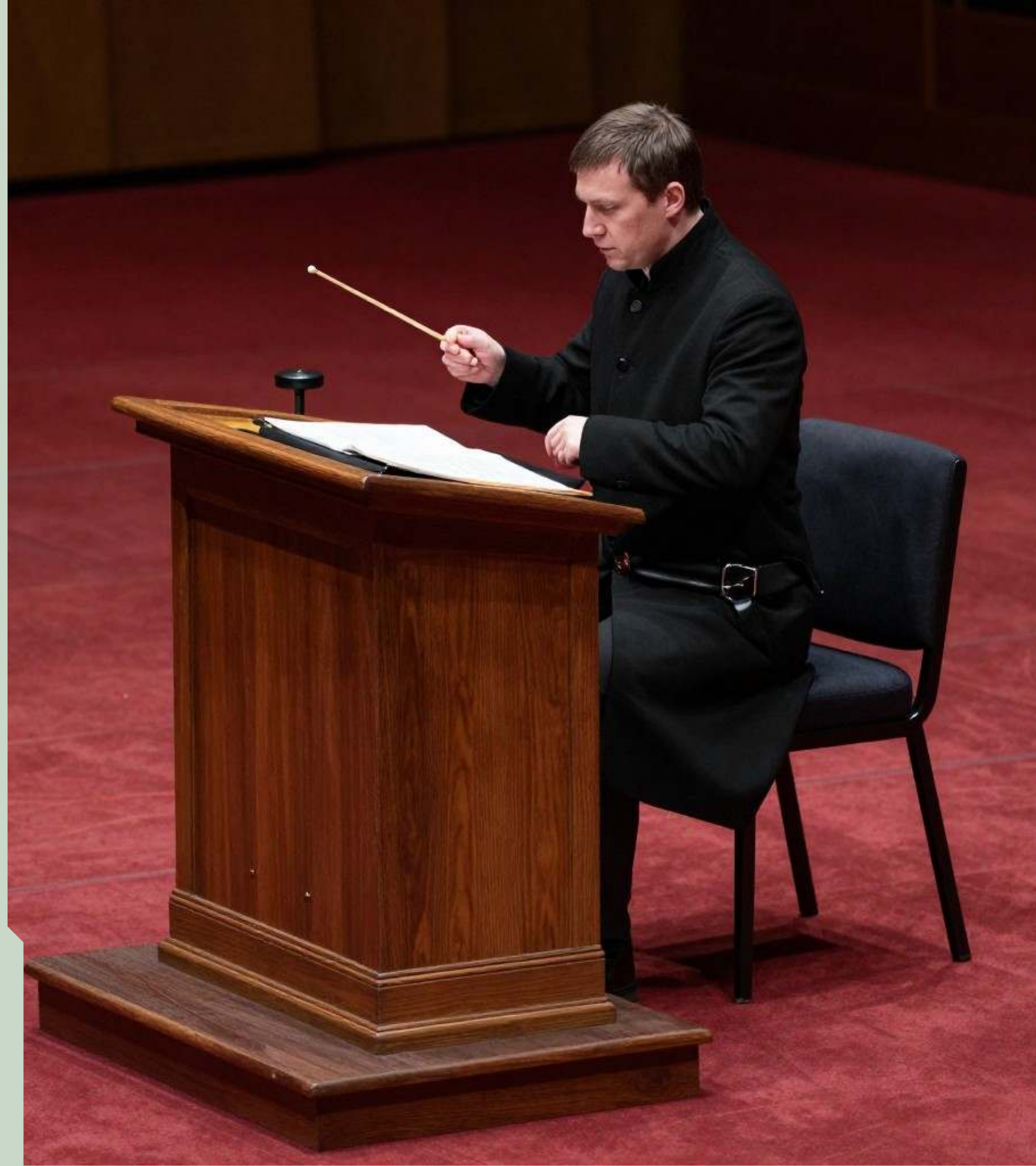
На подиуме

Внешний вид

Дирижёр стоит на подиуме, чтобы его было хорошо видно всем музыкантам. В руках у него часто есть тонкая палочка — батон. Она помогает точнее показывать движение.

Выражение лица

Одежда дирижёра обычно тёмная и спокойная, чтобы ничто не отвлекало от жестов. А по лицу можно понять настроение музыки: оно бывает серьёзным, радостным или торжественным.



Главные движения рук

01

Одной рукой дирижёр показывает счёт и ровный ход музыки. По его жесту музыканты понимают, когда наступает нужный момент для вступления.

Другой рукой он помогает сделать звучание мягче или сильнее. Если жест широкий, музыка часто звучит увереннее и громче.

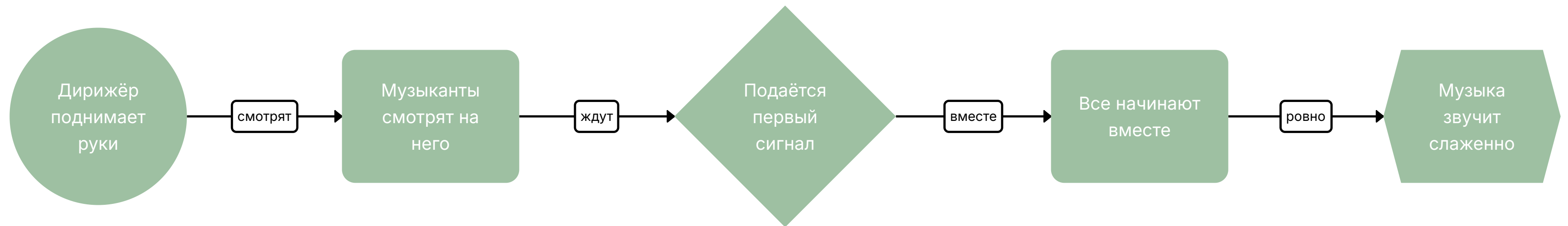
02

03

Если движения маленькие и осторожные, оркестр играет тише и аккуратнее. Руки дирижёра словно рисуют музыку в воздухе.

Как оркестр начинает играть

Последовательность показывает, как дирижёр помогает музыкантам вступить вместе и без спешки.



Как удержать ритм



Точный счёт

Дирижёр считает так, чтобы каждый музыкант знал свой момент. Тогда короткие и длинные звуки складываются в ровный музыкальный узор.



Никакой спешки

Если кто-то начнёт играть быстрее или медленнее, ритм нарушится. Дирижёр сразу замечает это и помогает вернуть музыку в порядок.



Музыка не спотыкается

Когда счёт точный, мелодия идёт спокойно и уверенно. Оркестр звучит так, будто все шагают в одном строю.



Внимательные глаза музыкантов

Музыканты следят не только за нотами, но и за дирижёром. Его жест подсказывает, когда вступать, когда остановиться и как не потерять общий ход.

Особенно важно смотреть на него в начале, во время пауз и в конце произведения. Тогда оркестр звучит собранно, а не как будто каждый играет отдельно.

Секреты мимики и настроения

1

Улыбка дирижёра помогает передать весёлый характер музыки. Музыканты сразу чувствуют, что произведение должно звучать легко и живо.

2

Серьёзное лицо подходит для торжественной или спокойной мелодии. Такое выражение помогает оркестру играть вдумчиво и внимательно.

3

Мимика показывает, где музыка мягкая, а где сильная и выразительная. Лицо дирижёра становится как подсказка без слов.

4

Когда взгляд и жесты совпадают, музыкантам легче понять замысел произведения. Тогда музыка получается не только точной, но и очень выразительной.

4

коротких звука счёта
помогают музыкантам
вступить одновременно.

Такой счёт звучит перед началом
музыки и помогает никому не
опоздать со вступлением.

Когда музыка становится тише или громче

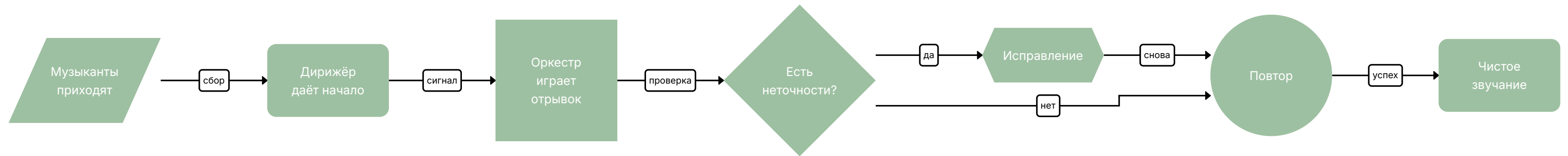
01 1. Дирижёр показывает динамику не словами, а движениями рук. Широкий жест помогает оркестру звучать сильнее, а маленький и мягкий — тише и осторожнее.

02 2. Так музыка словно оживает в руках дирижёра. Он будто лепит звук: где нужно, делает его мощным, а где нужно — почти шёпотом.



Как проходит репетиция оркестра

Последовательность действий во время подготовки к выступлению



Как дирижёр помогает разным инструментам



Скрипки

Дирижёр помогает скрипкам войти вовремя и звучать вместе. Он следит, чтобы их мелодия была заметной, но не мешала другим инструментам в оркестре.



Флейты

Флейтам особенно важно начать точно и легко. Дирижёр показывает им нужный момент, чтобы их тихий, воздушный звук прозвучал чисто и вовремя.



Барабаны

Барабаны держат ритм, поэтому дирижёр внимательно показывает им счёт. Он помогает ударным быть точными и не перекрывать остальные голоса оркестра.

Известные факты об оркестре

Появляются группы инструментов

В оркестре музыканты делятся на группы: струнные, духовые и ударные. Каждая группа играет свою часть общего звучания.

Начинаются репетиции

На репетиции оркестр много раз повторяет отрывки, чтобы звучать ровно. Дирижёр сразу замечает, где нужно исправление.

Собирается большой состав

Симфонический оркестр может включать десятки музыкантов. Чем он больше, тем важнее точные жесты дирижёра.

Звучит концерт

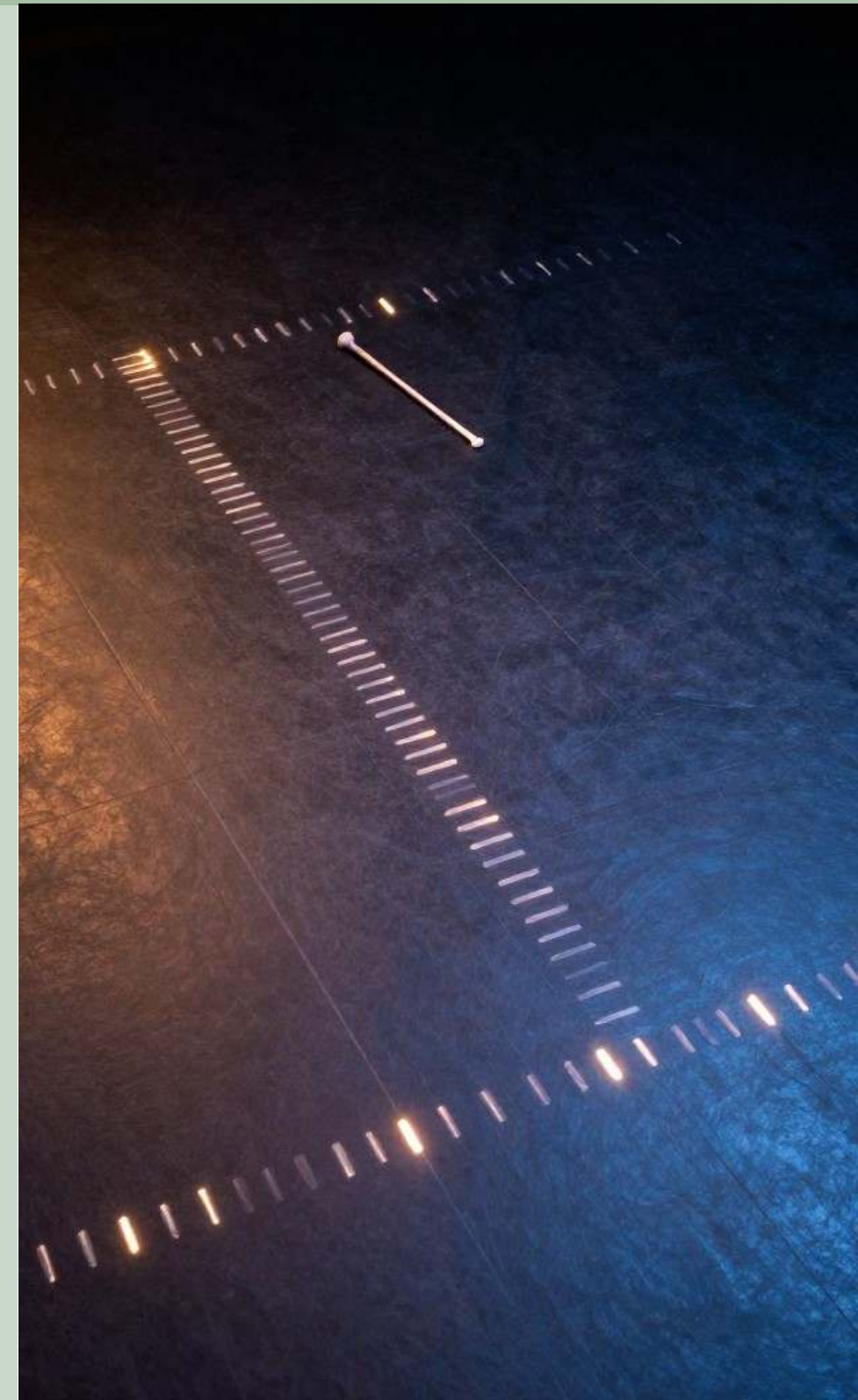
Перед слушателями все инструменты соединяются в единое произведение. Без дирижёра такой большой коллектив собрать намного труднее.

Палочка дирижёра



Тонкая палочка,
которая помогает
видеть счёт

Батон делает движения
дирижёра более
заметными. Его белый
кончик легко увидеть
издалека, поэтому
музыкантам проще
поймать момент начала и
не опоздать ни на секунду.
На сцене он работает как
маленький указатель
музыки.

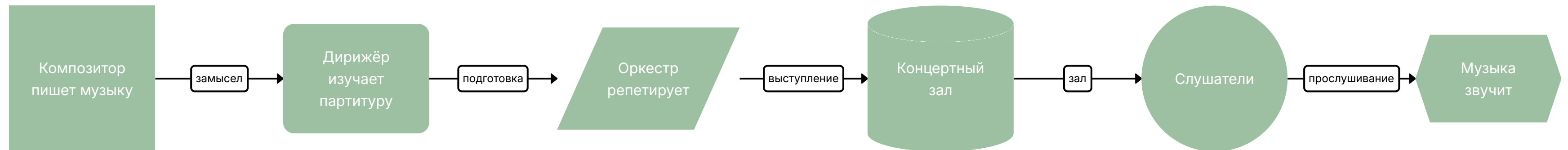


Когда руки говорят
яснее слов

Иногда дирижёр управляет
оркестром без палочки,
только руками. Но батон
помогает показать ритм
очень чётко, словно рисует
в воздухе невидимые
линии. Музыканты читают
эти линии глазами и
играют дружнее.

Как музыка доходит до слушателей

Путь произведения от замысла композитора до концерта



Какие качества нужны дирижёру

1

1. Дирижёр должен быть очень внимательным. Ему нужно замечать, кто начал раньше, кто опоздал и где музыка стала слишком громкой или тихой.

2

2. Ему нужна хорошая память, чтобы знать произведение целиком. Тогда он не теряется и уверенно ведёт оркестр от начала до конца.

3

3. Важны спокойствие и чёткий счёт. Если дирижёр уверен в себе, музыканты тоже чувствуют себя спокойно и играют дружно.

4

4. Дирижёру помогают доброта и умение слушать. С таким руководителем музыкантам легко работать вместе, будто они одна большая команда.



Дирижёр как невидимый помощник

Дирижёр не сидит с инструментом рядом с музыкантами, но без него оркестр легко бы запутался. Он показывает путь музыке и помогает всем держаться одного ритма.

Его работа похожа на работу доброго капитана. Он не издаёт звук сам, зато соединяет множество голосов в красивое и стройное звучание.

Сигналы для внимания

01

1. Если дирижёр поднимает руки, музыканты понимают: сейчас будет начало. Все смотрят на него особенно внимательно, чтобы вступить одновременно.

02

2. Когда движения становятся шире и увереннее, музыка часто звучит сильнее. Такой жест помогает оркестру играть ярко и смело.

03

3. Если рука движется плавно вниз, звучание обычно становится тише. Это как мягкая подсказка: пора играть осторожнее и спокойнее.

Главное о дирижёре

Дирижёр помогает оркестру звучать как одна команда. Он следит за темпом, ритмом и громкостью, а его жесты подсказывают музыкантам, когда начинать, заканчивать и играть особенно дружно.