художественного образования и культурологии

Научная статья УДК 781.632

DOI: 10.36871/hon.202402060

МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ВОЕННЫМ ОРКЕСТРОМ

Виталий Николаевич Сухоруков

Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации 123001, Российская Федерация, Москва, улица Большая Садовая, 14

witalii-s.86@mail.ru, ORCID: 0009-0006-0548-6507

В статье анализируются способы коммуникации военного дирижера и оркестра в различных ситуациях — во время музыкального обеспечения воинского ритуала, управления сводным оркестром и оркестром в составе сводного, концерта-лекции, плацконцерта, в том числе с участием тамбурмажора. Выявлены четыре вида коммуникации в управлении военным оркестром: художественно-невербальная (выразительные движения дирижера), технически-невербальная (специальные технические жесты военного дирижера, выполняющие функции команд — начало или окончание игры или движения оркестра), художественно-вербальная (вступительное слово дирижера и иное вербальное общение с публикой), технически-вербальная (словесные команды военного дирижера). Представлены модели коммуникации в деятельности военного дирижера и описаны их особенности: линеарность, иерархичность и однонаправленность вербального канала коммуникации в музыкальном обеспечении воинского ритуала вследствие субординации между его участниками; опосредованная художественно-невербальная коммуникация и несовпадение сообщения и обратной связи по видам текстов в управлении сводным оркестром; независимые субсистемы «дирижер — оркестр» и «дирижер — зрители — слушатели» в концерте-лекции; синтез художественно-невербальной и технически-невербальной коммуникации в плац-концерте; переменные элементы коммуникации в случае участия в управлении оркестром тамбурмажора.

Ключевые слова: военный оркестр, художественно-невербальная коммуникация, технически-невербальная коммуникация, художественно-вербальная коммуникация, технически-вербальная коммуникация

Для цитирования: *Сухоруков В. Н.* Модели коммуникации в управлении военным оркестром // Художественное образование и наука. 2024. № 2 (39). С. 60–68. https://doi.org/10.36871/hon.202402060

Original article

COMMUNICATION MODELS IN THE MANAGEMENT OF A MILITARY BAND

Vitaly N. Sukhorukov

Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 14 Sadovaya ul., Moscow, 123001, Russian Federation

witalii-s.86@mail.ru, ORCID: 0009-0006-0548-6507

© Сухоруков В. Н., 2024

The article analyses the communication between a military conductor and an orchestra in various communicative situations — during the musical support of a military ritual, the management of a consolidated orchestra and an orchestra as part of a consolidated one, a concertlecture, a parade ground concert, including with the participation of a tambourmajor. Four types of communication in military orchestra management are identified: artistic non-verbal (expressive movements of the conductor), technically non-verbal (special technical gestures of the military conductor performing the functions of commands — the beginning or the end of the game or orchestra movement), artistic verbal (conductor's introductory speech and other verbal communication with the audience), technically verbal (verbal commands of the military conductor: "Orchestra, stop", etc.). Communication models in the military conductor's activities are presented and their features are described: linearity, hierarchy and unidirectionality of the verbal communication channel in the musical provision of a military ritual due to subordination between its participants; mediated artistic non-verbal communication and mismatch of message and feedback by types of texts in the management of a consolidated orchestra; independent subsystems "conductor — orchestra" and "conductor — audience" in concert-lecture; synthesis of artistic non-verbal and technically non-verbal communication in a parade ground concert; variable elements of communication in case of participation of a tambourmajor in the orchestra management.

Keywords: military orchestra, artistic non-verbal communication, technically non-verbal communication, artistic verbal communication, technically verbal communication

For citation: Sukhorukov V. N. Communication Models in the Management of a Military Band. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka* [*Arts Education and Science*]. 2024, no. 2 (39). P. 60–68. https://doi.org/10.36871/hon.202402060 (In Russian)

В основе деятельности дирижера лежит коммуникация — обмен вербальными и невербальными сообщениями художественного и технического содержания между дирижером и музыкантами с целью передачи художественного образа и технической информации [7, 18–23].

Коммуникация в дирижировании военным и гражданским оркестрами имеет значительные отличия.

Дирижирование гражданским симфоническим оркестром основано исключительно на художественно-невербальной коммуникации (термин Н. А. Соболевой [4]), которая производится по единой модели: двое участников — дирижер и оркестр — обмениваются между собой сообщениями. В качестве сообщений выступает художественно-невербальный текст (жесты, мимика, пантомимика). Сообщение дирижера оркестру это художественный образ, передаваемый дирижерскими жестами, — выразительными движениями, содержащими как эмоциональный, так и технический компоненты: тактирование, взятие и снятие звучания, его корректировка. Сообщение оркестра дирижеру — это обратная связь, выраженная звуками и действиями музыкантов, показывающая дирижеру, как была воспринята (и принята ли музыкантами) переданная им художественная информация. Обратная

связь — это в то же время новое сообщение: музыканты формируют звуковой образ и реализуют его в своих действиях, в ответ на это сообщение возникает обратная связь: дирижер поощряет, направляет или корректирует действия музыкантов.

Если модель коммуникации в дирижировании гражданским симфоническим оркестром достаточно полно проанализирована и описана специалистами по дирижированию, то коммуникация в управлении военным оркестром до настоящего времени не изучалась. Дирижирование военным оркестром представляет собой «белое пятно» в музыкознании. Практические навыки передаются будущим военным дирижерам опытным путем с применением метода «делай, как я». Теоретическое осмысление работы военного дирижера на сегодняшний день проведено в недостаточной степени. В учебных пособиях разных кафедр Военного института освещены лишь отдельные аспекты управления военным оркестром, их использование эффективно только в сочетании с активной и пассивной практикой, в ходе которой проясняются теоретические положения исследований. При этом большое значение имеет тот факт, что в отличие от дирижеров гражданских симфонических оркестров, деятельность которых в подавляющем большинстве представляет собой концертное выступление, работа военных дирижеров проходит в разных условиях — это не только концертное выступление, в котором функции военного и гражданского дирижеров совпадают по виду коммуникации с оркестром [5, 25-27], но и служебно-строевая деятельность.

Главное отличие в деятельности гражданского и военного дирижеров заключается в разных коммуникативных ситуациях. У гражданского дирижера это ситуация концертного выступления. У военного дирижера таких ситуаций несколько, к основным коммуникативным ситуациям можно отнести музыкальное обеспечение воинского ритуала, управление сводным оркестром и оркестром в составе сводного, массовые представления и зрелища (плац-концерт и др., в том числе с участием тамбурмажора), концертное выступление, концерт-лекция. Каждая из перечисленных коммуникативных ситуаций имеет свои особенности, проанализировать которые призвана данная статья.

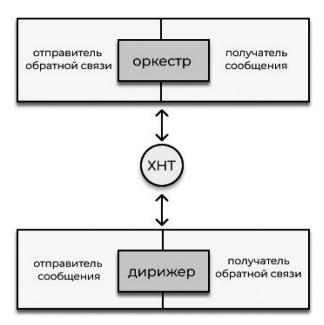
В работе ставятся следующие задачи: дать характеристику коммуникативных ситуаций в дирижировании военным оркестром, представить модели коммуникации, рассмотреть их компоненты — количество и состав участников, типы сообщений, каналы коммуникации, проанализировать характер коммуникации (линейный или циркулярный) и значение обратной связи, а также визуально представить модели коммуникации в управлении военным оркестром.

Коммуникативная ситуация — «набор обстоятельств, соотносимых с культурой коммуникантов и диктующих участникам коммуникации определенный стиль речевого поведения» [3]. К этим обстоятельствам относятся время, место и способ общения, его причина и цель, отношения между участниками коммуникации и тональность общения (официальная, нейтральная, дружеская) [там же].

Как говорилось выше, гражданский дирижер действует чаще всего в рамках одной коммуникативной ситуации — концертное выступление (рис. 1).

Для этой коммуникативной ситуации характерны следующие особенности:

- два участника (дирижер и оркестр);
- использование только невербального канала коммуникации;
- художественно-невербальный текст сообщения;
- циркулярный характер коммуникации;
- большая роль обратной связи.

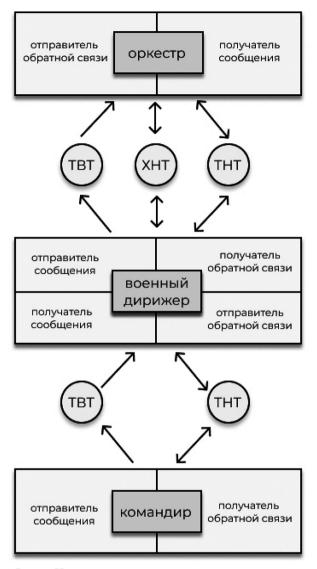

Puc. 1. Управление оркестром во время концертного выступления

Характерной особенностью дирижирования военным оркестром является служебно-строевая деятельность военного дирижера — музыкальное обеспечение воинских ритуалов, что полностью отсутствует в деятельности гражданского дирижера (рис. 2).

Воинские ритуалы традиционно сопровождаются игрой оркестра. Это одна из наиболее актуальных коммуникативных ситуаций в деятельности военного дирижера, особенностями которой являются опора на действия ритуала, начало и окончание игры по команде начальника (командира), необходимость технических жестов в большом количестве, передвижения дирижера и оркестра, управление оркестром в положении спиной к нему из-за необходимости следить за действиями командира и ходом ритуала.

Главная особенность данной коммуникативной ситуации — подчиненное положение музыки, ее прикладное значение. Ритуал имеет музыкальное сопровождение только в отдельные моменты, поэтому военный дирижер большую часть времени находится в положении знака «Внимание» (специальный технический жест военного дирижера — поднятая вверх правая рука ладонью вперед, отсутствующий в практике гражданского дирижера) и ждет команды для начала игры. Так же по команде начальника военный дирижер останавливает игру оркестра, которая может быть прекращена на середине музыкальной фразы.

Puc. 2. Управление военным оркестром при музыкальном обеспечении воинских ритуалов

Поскольку дирижер опирается на действия командира (жесты и вербальные команды), то в коммуникацию включается три участника: командир — военный дирижер — оркестр (вместо двух участников — дирижер — оркестр в дирижировании гражданским оркестром).

Еще одной особенностью коммуникативной ситуации при музыкальном обеспечении воинского ритуала является использование не только невербального (как в дирижировании гражданским оркестром), но и вербального канала коммуникации. В качестве сообщений выступают три вида текстов — художественно-невербальный (дирижерские выразительные движения, общие для гражданских и военных дирижеров, на рисунках они обозначены аббревиатурой ХНТ), тех-

нически-невербальный (технические жесты военного дирижера, обозначающие начало и окончание игры и движения оркестра — ТНТ), технически-вербальный (словесные команды дирижера оркестру и командира дирижеру — ТВТ).

При этом подчеркнем, что использование вербального канала коммуникации однонаправленно: командир может дать вербальную команду дирижеру, а дирижер — оркестру, но в обратном направлении коммуникация может осуществляться только невербальными средствами. Например, командир отдал вербальную команду «Равняйсь. Смирно», дирижер на нее отвечает жестами «Внимание», «Приготовиться к игре». Или командир отдал вербальную команду оркестру «Стой», тогда оркестр останавливается. В этом проявляется субординация участников коммуникации и тенденция к линеарности при музыкальном обеспечении воинского ритуала. Линеарность и субординация обнаруживаются также в последовательности команд: командир отдает команды военному дирижеру, а дирижер — оркестру.

Музыкальное обеспечение воинского ритуала — единственная модель коммуникации, относящаяся напрямую к служебно-строевой деятельности военного дирижера и единственная из всех моделей коммуникации военного дирижера, которая имеет черты иерархической коммуникации, основанной на приказах и подчинении. Остальные модели в деятельности военного дирижера являются моделями демократической коммуникации [2, 34–35], они циркулярные, в них велика роль обратной связи, и субординация в них практически не проявляется.

Концертная деятельность военного дирижера характеризуется такими коммуникативными ситуациями, как управление сводным оркестром и оркестром в составе сводного, массовые представления и зрелища (распространенный образец — плац-концерт, в том числе с участием тамбурмажора), концерт-лекция и традиционные концертные выступления, модель коммуникации в которых совпадает с моделью дирижирования гражданским оркестром.

Игру сводного военного оркестра можно наблюдать на фестивале «Спасская башня», где при объединении оркестров разных стран насчитывается более тысячи участников. В процессе подготовки оркестра к выступлению дирижеры используют традиционные средства художественно-невербальной ком-

муникации — выразительные дирижерские жесты — и образуют типичную модель коммуникации концертного выступления «дирижер — оркестр». Однако при участии в игре сводного оркестра коммуникативная ситуация меняется: дирижер каждого отдельного оркестра становится связующим звеном в коммуникативной цепочке — дирижером-ассистентом, в то время как управляет исполнением в целом главный военный дирижер. Меняется также вид коммуникации дирижеров-ассистентов: с художественно-невербальной коммуникации, которую они использовали в ходе репетиций, они переходят на техническиневербальную, управляя оркестром с помощью тамбурштока (трости длиной около метра) и поворачиваясь лицом к главному дирижеру, чтобы видеть и дублировать его жесты. Дирижер переходит от одного вида коммуникации к другому в процессе репетиций постепенно, чтобы приучить оркестр играть самостоятельно.

Особенностью данной модели коммуникации является то, что главный военный дирижер осуществляет прямую художественно-невербальную

коммуникацию с дирижерами-ассистентами и опосредованную — с музыкантами (выразительные движения главного дирижера оказываются в поле зрения музыкантов и влияют на исполнение). При этом художественноневербальная коммуникация, осуществляемая совместно с дирижерами-ассистентами, исчезает в среднем звене цепочки — дирижеры-ассистенты при помощи тамбурштока передают своим оркестрам только технические компоненты художественного образа, переданного им главным дирижером (рис. 3).

Дирижеры-ассистенты в коммуникации выполняют четыре функции — получателя и отправителя сообщения, получателя и отправителя обратной связи. Дирижер-ассистент получает сообщение от главного дирижера в виде его выразительных жестов (художественно-невербальный текст), передает

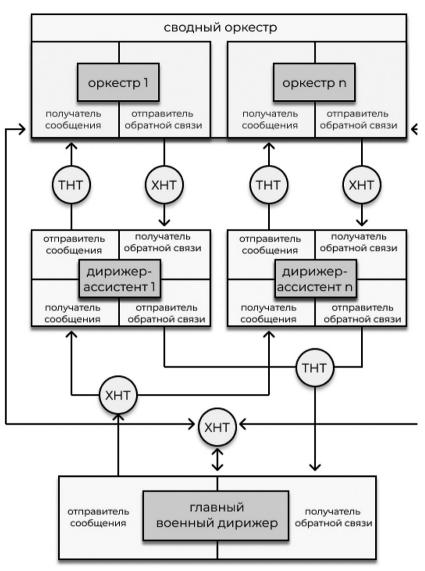
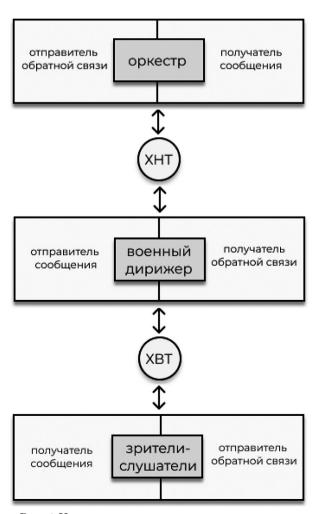

Рис. 3. Управление сводным военным оркестром

на его основе новое сообщение оркестру технические жесты тамбурштоком (технически-невербальный текст) и получает обратную связь от оркестра в виде звукового воплощения (художественно-невербальный текст). Технические жесты дирижера-ассистента одновременно являются обратной связью для главного дирижера (техническиневербальный текст). Особенностью данной модели является также несовпадение сообщения и обратной связи по видам текстов: в ответ на художественно-невербальный текст главный дирижер получает от дирижеров-ассистентов технически-невербальный текст, в ответ на технически-невербальный текст дирижер-ассистент получает от оркестра художественно-невербальный текст.

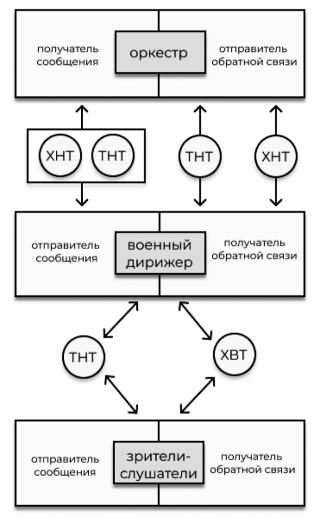
Модель коммуникации военного дирижера, наиболее приближенная к модели

коммуникации гражданского дирижера. это концертное выступление. Если оно построено по традиционному типу (военный дирижер руководит исполнением музыки в концертном зале, и это его единственная функция), то модель коммуникации полностью совпадает с моделью в дирижировании гражданским оркестром с двумя участниками — дирижер и оркестр. Однако выступления военного оркестра часто выполняют просветительскую функцию, и военный дирижер выступает перед исполнением со вступительным словом, предваряя каждое произведение комментариями, а иногда происходит прямое общение со зрителямислушателями (художественно-вербальный текст, на рисунках — ХВТ). Коммуникативная ситуация «концерт-лекция» образует модель коммуникации, в которой три участника — дирижер, оркестр, зрители-слушатели, в ней используются два канала коммуникации (вербальный и невербальный) и че-

редуется два вида коммуникации (художественно-вербальная — вступительное слово дирижера и художественно-невербальная — выразительные дирижерские жесты). Обратная связь от зрителей-слушателей проявляется в их реакции на исполнение и слова дирижера, которая может как воодушевить музыкантов, так и затруднить дальнейшее исполнение программы (рис. 4).

В модели коммуникации в плац-концерте три участника, которые образуют две независимые субсистемы: «дирижер — оркестр» и «дирижер — зрители-слушатели» (рис. 5).

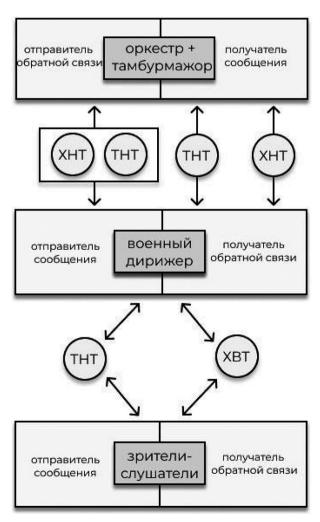
Puc. 5. Управление военным оркестром во время плац-концерта

Для этой модели коммуникации характерны следующие особенности:

1) в деятельности военного дирижера осуществляется синтез художественно-невербальной и технически-невербальной коммуникации;

2) если в исполнении наряду с дирижером участвует тамбурмажор, то возникают дополнительные изменения.

Синтез художественно-невербальной и технически-невербальной коммуникации в плацконцерте неизбежен: управление игрой оркестра требует выразительных дирижерских движений, а управление передвижениями оркестра — технических жестов-команд (начать движение, остановиться, поднять инструменты, выполнить определенный маневр и т. д.). Поскольку передвижения распределены равномерно по всей программе плац-концерта и музыкальное исполнение при этом не прекращается, дирижер применяет два вида жестов постоянно, его движения образуют синтез художественно-невербальной и техническиневербальной коммуникации [6, 179–185]. Обратная связь оркестра в отдельные моменты выступления может быть выражена также синтезом двух видов коммуникации, когда

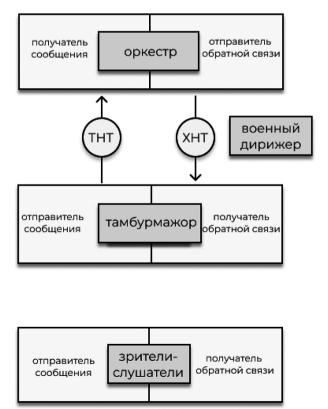
Puc. 6. Управление военным оркестром с использованием тамбурштока

оркестр играет и одновременно выполняет действия по указаниям дирижера.

Коммуникация в субсистеме «дирижер зрители-слушатели» может быть техническиневербальной, что выражается в действиях дирижера при его обращении к публике (если он призывает что-то повторять за ним или останавливает аплодисменты, жестом показывая, что выступление еще не закончено) и художественно-вербальной (если присутствует вербальное обращение дирижера с публикой, вступительное слово дирижера, его комментарии или ответы на вопросы зрителей-слушателей). Плац-концерты чаще, чем традиционные концертные выступления, допускают такое общение; грань между сценой и зрительным залом стирается особенно в тех коммуникативных ситуациях, когда выступление происходит не на сцене, а на площади, где музыканты и зрители-слушатели располагаются в едином концертном пространстве.

В плац-концертах оркестром часто управляют военный дирижер и тамбурмажор одновременно или по очереди (рис. 6, 7).

Если дирижер временно уступает место тамбурмажору, коммуникация с оркестром с художественно-невербальной меняется на технически-невербальную, коммуника-

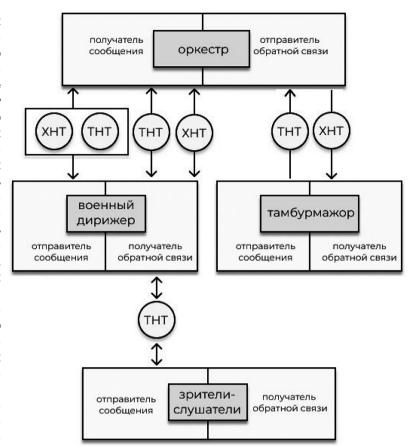
Puc. 7. Управление военным оркестром с использованием тамбурштока

ция со зрителями-слушателями временно прекращается, скольку трудно одновременно управлять оркестром тамбурштоком, выполнять им сложные трюки и поддерживать контакт с публикой. Дирижер временно не участвует в коммуникации (рис. 7). При возвращении дирижера к управлению оркестром тамбурмажор может продолжать выполнять функции оркестрового музыканта, играя на инструменте (рис. 6), или продолжать управлять исполнением одновременно с дирижером, тогда в коммуникации добавляется четвертый участник (рис. 8).

Подведем итоги. Коммуникация в военном дирижировании по своему составу сложна и многообразна. В процессе дирижирования в данном случае осуществляются четыре вида коммуникации: художественно-невербальная, технически-невербальная и технически-вербальная, а в плац-концерте образуется синтез художественно-невербальной и технически-не-

вербальной коммуникации, в то время как в дирижировании гражданским оркестром существует только художественно-невербальный вид коммуникации.

Особенностями модели коммуникации при музыкальном обеспечении воинского ритуала являются линеарность модели и влияние иерархической коммуникации вследствие субординации ее участников, однонаправленность при использовании вербального канала коммуникации (на вербальное сообщение следует невербальный ответ). В модели коммуникации при управлении сводным оркестром и оркестром в составе сводного образуется непосредственная и опосредованная

Puc. 8. Управление военным оркестром с использованием тамбурштока

художественно-невербальная коммуникация главного военного дирижера, дирижеров-ассистентов и оркестров, а также несовпадение сообщений между участниками по видам текстов (ответом на художественный текст является технический текст и наоборот). Модель коммуникации «концерт-лекция» выделяется наличием двух независимых субсистем: «дирижер — оркестр» и «дирижер — зрители-слушатели». В модели коммуникации «плац-концерт» образуется синтез художественно-невербальной и технически-невербальной коммуникации и могут присутствовать переменные элементы коммуникации (дирижер / тамбурмажор).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- 1. *Гарбазей И. Н.* Военно-музыкальное искусство в жанровой системе массовых представлений: дис. ... кандидата искусствоведения: 17.00.02. М., 2005. 278 с.
- 2. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. М.: Рефл-Бук: Ваклер, 2001. 656 с.
- 3. Словарь терминов межкультурной коммуникации / под ред. М. Г. Лебедько и З. Г. Прошиной. М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 632 с.
- 4. *Соболева Н. А.* Художественно-невербальная коммуникация и ее преломление в дирижерском исполнительстве. Вологда: ВГПУ, 2014. 167 с.

художественного образования и культурологии

- 5. *Сухоруков В. Н.* Дирижерский жест как средство художественно-невербальной коммуникации военного дирижера // Музыка и время. 2022. № 7. С. 25–27.
- 6. *Сухоруков В. Н.* Синтез художественно-невербальной и технически-невербальной коммуникации в управлении военным оркестром // Искусство и Образование. 2024. № 1. С. 179–185.
- 7. *Сухоруков В. Н., Федоров М. В.* Виды коммуникации в управлении военным оркестром // Музыковедение. 2023. № 1. С. 18–23.

REFERENCES

- 1. Garbazei I. N. Voenno-muzykal'noe iskusstvo v zhanrovoi sisteme massovykh predstavlenii [Military Musical Art in the Genre System of Mass Performances]. Candidate dissertation. Moscow, 2005. 278 p. (In Russian)
- 2. Pocheptsov G. G. Teoriya kommunikatsii [Theory of Communication]. Moscow, 2001. 656 p. (In Russian)
- 3. Lebed'ko M. G., Proshina Z. G. (ed.) Slovar' terminov mezhkul'turnoi kommunikatsii [Dictionary of Intercultural Communication Terms]. Moscow, 2013. 632 p. (In Russian)
- 4. Soboleva N. A. Khudozhestvenno-neverbal'naya kommunikatsiya i eyo prelomlenie v dirizherskom ispolnitel'stve [Artistic Non-Verbal Communication and Its Refraction in Conducting Performance]. Vologda, 2014. 167 p. (In Russian)
- 5. Sukhorukov V. N. Conducting Gesture as a Means of Artistic and Non-Verbal Communication of a Military Conductor. *Muzyka i vremya* [*Music and Time*]. 2022, no. 7. P. 25–27. (In Russian)
- 6. Sukhorukov V. N. Synthesis of Artistic Non-Verbal and Technically Non-Verbal Communication in the Management of a Military Orchestra. *Byulleten' Mezhdunarodnogo Tsentra "Iskusstvo i Obrazovanie"* [Bulletin of the International Center of Art and Education]. 2024, no. 1. P. 179–185. (In Russian)
- 7. Sukhorukov V. N., Fedorov M. V. Types of Communication in the Management of a Military Orchestra. *Muzykovedenie* [*Musicology*]. 2023, no. 1. P. 18–23. (In Russian)

Информация об авторе:

Сухоруков В. Н. — адъюнкт военно-дирижерской кафедры.

Information about the author:

Sukhorukov V. N. — Postgraduate of the Military Conducting Department.

Статья поступила в редакцию 6 марта 2024 года; одобрена после рецензирования 3 апреля 2024 года; принята к публикации 6 апреля 2024 года.

The article was submitted March 6, 2024; approved after reviewing April 3, 2024; accepted for publication April 6, 2024.

