

***Организация концертно-просветительской деятельности
в музыкальных учебных заведениях***

Критическое состояние духовного и культурного уровня населения нашей страны вызывает тревогу и опасение. Утрата нравственных ориентиров, растворение национальной самобытности в массовой культуре отрицательным образом сказались на обще-музыкальном образовании и воспитании целого поколения. Засилье низкопробной поп-музыки в быту практически не оставило возможности а, зачастую и потребности людей в общении с лучшими образцами мировой музыкальной культуры. В этом факте кроется опасность обеднения духовного мира человека, оскудение его мироощущения, и, как следствие, формирование нежелательных черт в его характере.

Отсутствие должного внимания эстетическим и этическим вопросам воспитания в школе и семье привело к почти полной деградации большей части современной молодёжи. О губительном влиянии безнравственной музыки на детей предостерегал В.А.Сухомлинский: «...стихийное, неорганизованное воздействие на детей кино, радио и телевидения не способствует, а, скорее, вредит правильному эстетическому воспитанию. Особенно вредно обилие стихийных музыкальных впечатлений» [5,171].

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что, педагоги музыкальных учебных заведений, зачастую, не ставят перед собой задач духовного и эстетического воспитания учащегося, понимания просветительской миссии будущего музыканта-профессионала или любителя, а ограничивают свою деятельность лишь обучением игре на инструменте. «Нередко даже в музыкальной школе детей учат не музыке, а лишь игре на инструменте, и поэтому многие из них, вступая в самостоятельную жизнь, легко расстаются с музыкой. Их собственное восприятие музыки порой становится вялым и пассивным. А ведь они должны бы стать опорой и авторитетом в музыкальных интересах окружающих» – считала М.А.Гольденштейн [4,21].

Основное внимание в музыкальных учебных заведениях отдаётся выполнению программ, подготовке к экзаменам, зачётам, конкурсам и т.д. Педагоги больше всего заботятся о том, чтобы вырастить солиста-исполнителя, иногда путём чрезмерных усилий представляя их в лучшем виде, чем это оправдывается его дарованием. Но ещё в 1961 году Г.Г.Нейгауз, выступая на семинаре педагогов-пианистов в ЦДРИ, сказал: «Для выработки солиста нужно, чтобы у вашего ученика был талант... Но создать талант невозможно, если у человека его нет. Да и нужно ли это? Не важнее ли, опираясь на интеллект своих учеников, научить их любить и понимать музыку?» [7,127]. Эту мысль поддержал профессор Г.Р. Гинзбург, заявивший: «Нам не нужно 100 тысяч пианистов, но нам нужно 200 миллионов музыкально образованных любителей музыки» [7,127].

Эти задачи невозможно решить без целенаправленной и широко организованной просветительской деятельности музыкальных учебных заведений, способствующей как формированию исполнительских навыков музыкантов-профессионалов, так и созданию большой среды музыкантов-любителей. Совместные музицирования создают условия эмоционального комфорта для развития творческих способностей человека, пробуждают интерес к музыке, воспитывают навыки общения друг с другом и с коллективом. Участие в процессе художественного творчества, хотя бы в самом несложном виде, даёт возможность активного проявления индивидуальности.

Концертно-просветительская деятельность должна стать важной составляющей учебного процесса музыкальных школ, училищ, консерваторий. Концертное исполнение – лучший способ проникновения в содержание музыкального произведения, глубокого понимания его, так как в этот момент в наибольшей степени проявляется внимание к воспроизводимой музыке. В процессе выступлений музыканты ощущают востребованность своей работы в обществе, возможность влияния на окружающих, приобщения их к музыкальной культуре. На концертах преподаватели наблюдают за проявлением и развитием у учащихся исполнительских качеств, необходимых на

конечном этапе работы над музыкальным произведением. Участие в концертах преподавателей содействует их профессиональному росту (совершенствованию исполнительского мастерства, пополнению и обобщению своих знаний), пробуждает фантазию и воображение, не даёт замкнуться в рамках профессиональной технологии.

Многие выдающиеся композиторы и исполнители считали просветительство высшей формой музыкальной деятельности: «Думалось, что, может быть, самая драгоценная традиция, унаследованная русской музыкой от её великих классиков, – не замыкаться в гордом жречестве и радоваться радости людей в их соприкосновении с искусством» – подчёркивал Б.В.Асафьев [2,65].

Успешной организации концертно-просветительской работы в музыкальном учебном заведении должно предшествовать и сопутствовать формирование профессиональной готовности педагога к этому виду деятельности, важнейшими составляющими которой являются специальные знания, умения, навыки и психологическая установка. Изучение методической литературы, многолетний опыт работы в системе колледжа искусств позволяет провести всесторонний анализ концертно-просветительской деятельности и выделить ряд знаний, умений и навыков, особо значимых для её осуществления преподавателями. Прежде всего, педагог должен ясно осознавать, что организация концертно-просветительской работы в музыкальном учебном заведении является необходимой составляющей частью музыкального воспитания и образования, оптимизирующей учебный процесс и способствующей профессиональному росту учащихся и преподавателей. Высшее же предназначение музыкального искусства – в его облагораживающем воздействии на духовное развитие личности, культурный и нравственный облик общества. Стало быть, эстетические вопросы должны быть поставлены на первый план: «Таланты создавать нельзя, но можно создавать культуру, то есть почву, на которой растут и процветают таланты» [8,147].

Педагог должен быть творческой личностью. «Педагогическая деятельность носит творческий характер, здесь важно видеть творческую проблему, отказываться от стандартных приёмов, расширять рамки информации об изучаемом объекте, выбирать наиболее целесообразные пути решения проблемы, активизировать познавательную деятельность» [1,35]. Необходимым качеством педагога-музыканта является совершенствование своего профессионального мастерства, которое формируется в рамках обучения в высших учебных заведениях, повышения квалификации, самообразования.

Для осуществления успешной музыкально-просветительской деятельности её организатор должен обладать достаточным интеллектом и широкой образованностью, быть в курсе всех событий музыкальной жизни города, страны, зарубежья. Сформировать модель просветительской работы данного учебного заведения возможно только на основе изучения истории развития этого вида деятельности, сложившихся традиций, форм и методов его проведения, знакомства с новыми технологиями в этой области.

На всех этапах процесса этого вида деятельности необходимо поддерживать тесный контакт с участниками концертов: преподавателями, учащимися и их родителями. Важно создать творческую атмосферу сотрудничества на основе взаимопонимания, доброты, чуткости дружеского общения. Только в таком случае можно добиться нарастающего интереса к участию в концертной деятельности всех субъектов этого процесса.

Большое значение имеет сочетание педагогической и исполнительской деятельности преподавателя-музыканта – в практике рождается мастерство. Участие педагога в концертах позволяет совершенствовать собственный исполнительский уровень и осуществлять разностороннюю внеклассную работу. Овладение речевыми навыками эмоционального общения с аудиторией даёт ему возможность выступить в роли ведущего концерт.

Одним из главных умений, необходимых в подготовке к концертам, является подбор теоретического материала, точно отражающего содержание выбранной темы и его

дидактическая переработка с целью адекватного и полноценного его восприятия слушателями. Знание музыкального материала темы позволит педагогу составить репертуар концерта в соответствии с темой, в его многообразии форм и жанров.

Квалифицированный анализ концерта, отзыв, рецензия в стенах учебного заведения и в средствах массовой информации должны быть посильны преподавателю, серьёзно занимающемуся просветительской работой. Освещение музыкальной жизни учебного заведения в рамках района, города, области поднимает социальную значимость концертно-просветительской деятельности.

Для того чтобы вывести музыкально-просветительскую работу учебного заведения на более высокий уровень и охватить ею организации района, города, области, педагогу-организатору необходимо овладеть новыми технологиями – элементами менеджмента и маркетинга в области культуры и искусства. Эти знания и умения, необходимые на современном этапе, дадут возможность укрепить позиции учебного заведения, его роль в создании духовной и культурной атмосферы общества.

Организатор должен владеть навыками анализа эстетического уровня предполагаемой аудитории, её запросов и потребностей. Для решения этой задачи необходимо изучение правительственных постановлений и документов по культурной политике государства (города, района), беседы с руководителями учебных заведений, производственных предприятий и общественных организаций, анкетирование будущих слушателей. В анкете, как правило, определяется средний возраст, образование, профессия, круг интересов, качество желаемого досуга предполагаемой аудитории.

Анализ полученных данных даёт возможность выбора темы, формы и содержания музыкально-просветительской работы. Актуальность темы зависит от соответствия намеченных просветительских целей потребностям настоящего времени. Ориентиром в выборе тем предполагаемых мероприятий служит задача знакомства с лучшими образцами классической, народной, джазовой и эстрадной музыки.

Выбор участников будущих музыкально-просветительских мероприятий, изучение их исполнительских возможностей – залог успеха всей концертной работы в целом. Замечено, что возрастное соответствие слушателей и исполнителей способствует созданию атмосферы живой заинтересованности, искренности общения, эмоциональному восприятию музыкальных произведений аудиторией. Подбор репертуара – важный этап в процессе подготовки к концерту. Непременным его условием является выбор музыкальных произведений посильных для исполнителей (это даёт им возможность самовыражения) и для восприятия публикой. Успешно решают эту задачу коллективные формы музицирования, которые, вместе с тем, вносят разнообразие в программу концерта.

Организатору концертно-просветительской деятельности необходимо выявить самые яркие способности каждого преподавателя и учащегося, реализовать их на практике. Часть участников могут проявить себя как исполнители, другим ближе роль сценариста или ведущего, третьи проявляют себя в качестве корреспондентов СМИ, четвёртые заняты подготовкой и распространением афиш, программ и пригласительных билетов и т. д. Чёткое распределение обязанностей каждого участника предполагаемого концерта – залог успешного его проведения.

Концертная деятельность музыкальных учебных заведений должна сочетать в себе различные формы. Это может быть небольшой концерт учащихся класса для родителей или концерт отделения, тематический или отчётный концерт всего учебного заведения, циклы для детского и взрослого населения города, просветительские программы для определённой аудитории. Разнообразие форм даёт возможность участия каждому ученику и преподавателю в концертной работе, стимулирует дальнейший рост их исполнительского мастерства.

Для успешной реализации намеченных программ необходимо наличие в музыкальном учебном заведении постоянно действующих коллективов (ансамблей,

оркестра, хора) и солистов из числа учащихся и преподавателей. Репертуар предполагаемых исполнителей должен строиться с учётом планирования концертно-просветительской деятельности на учебный год.

Организация этой работы требует кропотливой подготовительной методической работы. Очень важно проводить её в комплексе разнообразных форм повышения исполнительского мастерства. Глубокое понимание стиля достигается в том случае, когда непосредственно исполнению репертуара предшествуют: лекция по смежным видам искусств; методическая разработка или открытый урок по теме, где излагались бы основные исполнительские требования к избранным музыкальным произведениям; прослушивание музыкального материала с целью анализа исполнительских интерпретаций.

Только в комплексе всех составляющих подготовительной работы к концертной деятельности возможно добиться желаемого качества её проведения. Тогда просветительство, как неотъемлемая часть работы каждого музыкального учебного заведения, будет способствовать профессиональному росту учащихся и преподавателей, созданию творческой атмосферы в коллективе, возможности духовно-нравственного воздействия музыки на формирование морального облика современного человека.

Литература:

1. Арчажникова Л.Г. Теория и методика музыкального воспитания. – М., 1992.
2. Асафьев Б.В. Русская музыка XIX и начала XX веков. 2-е изд. – Л., «Музыка», 1979.
3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., «Просвещение», 1982.
4. Гольденштейн М.А. Дети говорят о музыке. Музыка детям. Вопросы музыкально-эстетического воспитания. Вып.4 - М., «Музыка», 1981.
5. Ерошенков И.Н. Музыкально-просветительская деятельность учреждений культуры. – М., МГУК, 1998.
6. Ляховицкая С.С. Педагогические раздумья. Музыка – детям. Вопросы музыкально-эстетического воспитания. Составитель Л. В. Михеева. - Л., «Музыка», 1970.
7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., «Сов. композитор», 1989.
8. Сухомлинский В. А. О воспитании. – М., «Педагогика», 1973.
9. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. – С-П., «Лань», 2001.