

Мельникова Л.Л.

***Новые формы организации музыкально-просветительской работы
в СССР второй половины XX века.***

Замечательные достижения музыкально-просветительской деятельности в СССР были подкошены войной. В эти тяжёлые для страны годы все силы брошены на помощь фронту. Бригады артистов и музыкантов поднимали боевой дух солдат и тружеников тыла, выступая на передовых линиях фронта, на заводах и фабриках. Даже в осаждённом Ленинграде педагоги-музыканты в голоде и холоде, продолжали заниматься с детьми музыкой: участвовали в создании музыкальных кружков, бригад детской художественной самодеятельности, выезжавших с концертами в воинские части и госпиталя.

Понадобились годы для возрождения славных традиций и появления новых форм музыкального просветительства. Так основные принципы работы с детьми, сформированные в молодой советской республике, были продолжены в 50-е годы деятельностью виднейших педагогов-музыкантов Д.Б.Кабалевского, В.Н.Шацкой, Н.Л.Гродзенской. Их объединяло осознание того, что надо учить детей любить и понимать музыку. В поисках новых форм и методов просвещения большую роль сыграла деятельность Шацких Станислава Теофиловича и Валентины Николаевны, которые с группой единомышленников образовали колонию "Бодрая жизнь". Здесь в жизни детей большое место занимало искусство: музыка, живопись, театр. По субботам устраивались музыкальные вечера. Исполнение произведений предварялось рассказом о композиторах и их творчестве. Просветительскую работу среди крестьянского населения вели не только педагоги, но, что очень важно, и сами дети.

В 1961г. при Союзе композиторов СССР была создана комиссия по музыкально-эстетическому воспитанию детей и юношества, основными задачами которой стали – разработка форм массового музыкального воспитания, создание и популяризация детской музыки, музыкальное просвещение. Живую заинтересованность и участие в этой деятельности принимали композиторы С.С.Прокофьев и И.О.Дунаевский, сотрудничавшие с Центральным детским театром; Д.Д.Шостакович, редактировавший детский радиожурнал "Путешествие в страну музыки"; З.А.Левина и Н.Н.Раков, работавшие в тесном контакте с музыкальными школами и многие другие.

До наших дней сохранились традиции проведения "Всесоюзной недели музыки для детей", музыкальных вечеров, собраний, клубов (как клуб "Живопись – Музыка – Жизнь", организованный совместно с Третьяковской галереей). Программы этих музыкальных мероприятий отличались не столько развлекательным, сколько развивающим характером. Главное: познакомить детей с хорошей музыкой, научить слушать её, привлечь детей к активному музицированию. В концертах участвовали профессиональные музыканты и учащиеся музыкальных школ, хоровые и хореографические коллективы, оркестры и ансамбли. В специально изданных брошюрах, давались рекомендации по проведению подобных мероприятий для детей младшего, среднего и старшего возраста, а также прилагался примерный репертуарный и литературный список.

О многогранной деятельности председателя комиссии и секретаря Союза композиторов Д.Б.Кабалевского восторженно отзывался Т.Н.Хренников на V Всесоюзном съезде композиторов: "Пример глубоко ответственного, самоотверженного отношения к делу эстетического воспитания детей и юношества показывает нам Д.Б.Кабалевский. Он и председатель эстетической комиссии Союза композиторов СССР, он и талантливый лектор, увлекающий многотысячную юную аудиторию и создатель отличной детской музыки. Д.Б.Кабалевского можно встретить еженедельно и в первом классе московской школы № 209, где он сам ведёт уроки музыки по составленной им программе" [7,2].

Большой популярностью пользовался цикл симфонических концертов "Музыкальные вечера для юношества" в Колонном зале Дома Союзов ВЦСПС, организованный по инициативе Союза композиторов СССР. Бессменный автор и ведущий вечеров Д.Б.Кабалевский отводил в них большую роль слову о музыке. Не случайно, что

эпиграфом к концертам стали слова В.А.Сухомлинского: «Слово никогда не может до конца объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере познания чувств» [2,1]. Задача бесед – не только знакомить слушателей с исполняемыми произведениями, но и показать их связь с историей, с другими видами искусства, раскрыть их эмоциональный настрой, многообразные жизненные связи. Концерты транслировались по радио и телевидению, в надежде быть услышанными не только детьми, но и родителями и учителями.

Проблеме музыкально-воспитательной работы с детьми посвящена книга Д.Б.Кабалевского «Как рассказывать детям о музыке», где он подчеркивает важность этой сверхзадачи: «заинтересовать слушателей музыкой, эмоционально увлечь их, заразить их своей любовью к музыке» [2,72]. Здесь же он даёт важные для лектора-музыковеда советы по форме проведения концерта, по построению его программы, тематике, сценария, по приёмам активизации внимания слушателей, по манере поведения музыковеда на сцене и составлении его речи. Д.Б.Кабалевский считает, что музыкант, работающий с детьми, должен сам активно ощущать и любить музыку, уметь размышлять о ней, любить свою юную аудиторию, совершенствовать своё мастерство. Выдающийся композитор, педагог и общественный деятель выделяет в просветительской работе музыканта две задачи: задача-максимум – вызвать любовь детей к музыке, задача-минимум – заинтересовать их музыкой.

Требует тщательного изучения опыт Д.Б.Кабалевского по организации и проведению музыкально-просветительской работы с молодёжью в клубе «Музыка – живопись – жизнь», организованного Союзом композиторов СССР и Государственной Третьяковской галереей. Здесь была поставлена задача связи смежных видов искусств, объединённых одной эпохой или одним течением. «Изучение мировой художественной культуры становится сейчас важнейшей задачей каждого педагога и лектора... Задача непростая... И всё же мне хотелось поддержать всех тех, кто пытается в своей лекторской и педагогической работе решать её хотя бы частично. А в тех, кто не решается ещё вступить на этот путь, хотелось вызвать желание хотя бы взглядеться в открывающиеся здесь увлекательнейшие перспективы и найти подкрепление в опыте своих коллег» – пишет в послесловии к Педагогическим размышлениям Д.Б.Кабалевский [3,183].

Интересен и поучителен опыт музыкально-просветительской работы с детьми ленинградского музыковеда М.А.Гольденштейн. Десятилетиями она приобщала юное поколение к музыкальной культуре, выступая с беседами о музыке в школах, Дворцах пионеров, концертных залах. Огромную пользу принесли её книги о музыке, предназначенные детской аудитории, а так же статьи, посвящённые практике организации музыкально-просветительской деятельности. По её инициативе был проведён эксперимент с целью проверки результатов усилий организаторов и участников концерта. В Ленинградском доме композиторов, для того чтобы дети после концерта могли выразить свои впечатления, в фойе раскладывали на столах чистую бумагу и карандаши. Заметки и рисунки вывешивались затем на стенде под названием «Приложение к концерту». В конце сезона выпускались анкеты с вопросами о впечатлениях за год и пожеланиями на будущее.

Очагами массовой музыкальной культуры становились и музыкальные школы. В 60-е годы их количество увеличилось по сравнению с 1945 г. в десять раз. Это потребовало пересмотра существующих принципов работы школы, совершенствования методов, некоторого изменения содержания обучения в них. Гораздо большее значение в работе музыкальных школ придаётся просветительской деятельности учащихся и преподавателей, контактам с общеобразовательной школой.

Примером в 60–70-е годы была работа Московской ДМШ №8, руководимой Ю.Е.Левитом. В ней внешкольная музыкально-просветительская деятельность учащихся рассматривалась не как дополнительная нагрузка, а как составная часть учебно-воспитательного процесса. Анализируя результаты этого процесса, директор считал, что в концертах «может быть, исполнительски не всё было до конца отточено и совершенно. Но

на каком бы уровне развития не находились участники концерта, все играли с любовью и увлечением. Чувствовалось, что ребятам это интересно и нужно, что они испытывают большую радость от совместного музицирования» [1,78].

Интересен опыт Ленинградской ДМШ №1 под руководством директора С.С.Ляховицкой. Среди новых форм – классные собрания, в которых читаются сообщения, доклады педагогов, обсуждаются события музыкальной жизни, поют, танцуют, сопровождают себя и друзьям, играют собственные сочинения. Затем всё услышанное обсуждается самими детьми. Педагогами школы изданы сборники для домашнего музицирования с переложениями симфонической, оперной и народной музыки. Так у детей вырабатывались сначала навыки, а затем и потребность в самостоятельном музицировании.

Среди новых форм музыкально-просветительской работы в музыкальных школах большой эффективностью обладала система абонементных лекций-концертов, обладающая целенаправленностью, стройностью и плановостью, дающая возможность более полно изложить музыкальную тему и стабилизировать аудиторию слушателей. Перед педагогами ставилась задача «быть активными пропагандистами музыкального искусства, создавать вокруг себя атмосферу любви к музыке, воспитывать в своих учениках потребность непосредственного участия в необходимом и благородном деле музыкально-эстетического воспитания, потребность всегда и во всём служить интересам Родины» [6,21].

Интересна форма детской филармонии, как действующей организации музыкальной школы, распространяющей своё влияние на город, район и т. д. Замечательным примером была «Народная детская филармония» ДМШ им. И.О.Дунаевского г. Москвы. Главной её целью было объединение всей детской самодеятельности района. Народная филармония предлагала широкую разветвлённую концертную деятельность силами педагогов и учащихся музыкальных школ с привлечением коллективов и солистов детской самодеятельности: клубов, Домов культуры, общеобразовательных школ. Руководил этой работой и оказывал методическую помощь самодеятельности коллектив преподавателей ДМШ. В актив филармонии вовлекались учащиеся старших классов, это давало им возможность на практике проявить свои организационные способности. Работа сопровождалась конкурсами на звание коллектива и артиста филармонии, заседаниями художественного совета, составлением конспектов лекций и бесед, отборочными прослушиваниями концертных номеров с участием педагогов и детей.

Рождались разнообразные формы музыкально-просветительской деятельности среди взрослого населения и молодёжи в деятельности Союза композиторов СССР, одного из важнейших центров музыкальной жизни страны. Это: встречи композиторов с различными категориями слушателей (учёные, рабочие, студенты, военные, дети и т.д.), вечера музыкальных новинок, обсуждение новых работ композиторов, дискуссии на злободневные музыкальные темы. Нередко гостями таких встреч были зарубежные композиторы и музыковеды.

Так при Союзе композиторов в 60-е годы Г.С. Фридом был создан "молодёжный музыкальный клуб", который также ставил перед собой задачу пропаганды классической музыки: «Необходимо говорить о музыке, объяснять её молодому поколению... Музыка способна стать языком, связывающим людей, способствующим их взаимопониманию, духовному и нравственному очищению» [5,10]. Г.С.Фрид был приверженцем "универсального" музыкального клуба, в котором должны звучать все стили и направления музыкальной культуры; всё должно сопровождаться разговором, размышлением, спором, обсуждением вопросов истории, теории музыки. Ратовал он за участие в концертно-просветительской деятельности не только профессиональных исполнителей, но и учащихся и преподавателей музыкальных заведений, а так же и любителей музыки, участников художественной самодеятельности.

Продолжили своё развитие традиции музыкально-просветительской деятельности концертирующих музыкантов России, берущие своё начало от великого пианиста А.Г.Рубинштейна, его знаменитых исторических концертов. Многие советские музыканты, совершенствуя формы музыкально-просветительской деятельности, стали их достойными продолжателями. Выдающиеся исполнители и композиторы перед выступлением сами рассказывали о музыкальных произведениях. Так появились концерты-беседы М.Кончаловского, организованные Москонцертом, в основу которых легли связи смежных видов искусства: «Французский импрессионизм в живописи, поэзии и музыке», «Скрябин – Блок – Врубель»; «Гоген – Бодлер - Равель»; «Микельанджело – Бах».

Чрезвычайно широкое распространение получили «Встречи со слушателями» – одна из принципиально новых и важнейших форм музыкальной социалистической культуры. «Значение этих встреч неопределимо: миллионы людей получают счастливую возможность непосредственного общения с деятелями искусства, что, несомненно, очень помогает их духовному развитию. Деятели искусства, в свою очередь, получают не менее счастливую возможность непосредственного общения со своими слушателями, и полученные при этом жизненные впечатления в высшей степени обогащают их творческую фантазию, способствуют их собственному духовному росту» [3,141].

В начале 60-х годов на телевизионном экране появились «Беседы у рояля». Зрителям-слушателям запомнились передачи с участием пианистов: А.Г.Скавронского, Л.Н.Оборина, Я.В.Флиера, В.В.Горностаевой, дирижёров: Г.Н.Рождественского, Е.Ф.Светланова, Е.А.Мравинского, композиторов: А.И.Хачатуряна, К.А.Караева, Р.К.Щедрина. Спустя некоторое время, аналогичные беседы-концерты стали проводиться и в детской аудитории. А.Г.Скавронский первым вышел с ними в живую детскую аудиторию. Двадцать четыре беседы-концерта в самых различных аудиториях, включая музыкальные и общеобразовательные школы на Дальнем Востоке – таков итог этого удачного опыта. За А.Г.Скавронским последовали такие известные музыканты, как пианист А.Г.Бахчиев, скрипач С.И.Снитковский, виолончелист Л.Е.Евграфов, баянист Ю.И.Козаков. Известные музыканты выступали с беседами-концертами в школах, на радио и телевидении.

Многочисленным любителям музыки запомнились концерты Д.Д.Благого, с его мягкой и доверительной беседой со слушателями и проникновенным исполнением фортепианных произведений В.Моцарта, Л.Бетховена, Ф. Шуберта, Р.Шумана, М.И. Глинки, П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева. В начале 60-х годов его «Беседы у рояля», в которых пианист сам рассказывал об исполняемых произведениях то, что ему казалось важным, появились и на телевизионном экране.

Удивительно артистичным и импровизационным было «вступительное слово» Г.Н.Рождественского в концертах симфонической, вокально-инструментальной музыки. Выдающийся дирижёр своими «преамбулами» стремился «разбудить фантазию слушателя, вызвать богатые ассоциации, озадачить парадоксами» [4,2]. Для создания эмоционального настроения в восприятии исполняемого произведения Г.Н.Рождественский использовал в преамбулах показ слайдов, музыкальных примеров, чтение стихов. Всё это создавало атмосферу артистической игры, лёгкого, радостного общения со слушателями. «В последние годы я часто выступаю с небольшими словесными комментариями, либо предваряющими мои концерты, либо их сопровождающими... Опыт убедил меня в том, что комментарий полезен широкой аудитории и может способствовать более глубокому и тонкому восприятию музыки» [4,19]. Эта тенденция в проведении концертов имела огромное значение в воспитании музыкального вкуса слушателей.

В процессе музыкально-просветительской деятельности большую роль играли музыкальные издательства. В 1956 году было организовано Всесоюзное издательство «Советский композитор», целью которого была пропаганда творчества современных советских композиторов. Несмотря на огромную тиражность выпускаемой продукции, музыкальные издательства не могли полностью удовлетворить спрос населения на ноты.

Этот факт явился стимулом для появления новых издательств, как в РСФСР, так и в союзных республиках. Следует подчеркнуть огромную роль государства в развитии книгоиздательского дела и печати, укреплении материальной базы культуры, как приоритетного направления в деле эстетического воспитания трудящихся.

Анализируя музыкально-просветительскую деятельность в России 50 – 80-х годов, следует отметить, что, направляемая государством, она стала неотъемлемой частью работы каждого музыкального заведения. Силами выдающихся музыкантов, педагогов, общественных деятелей рождались новые формы и методы её организации. Одним из больших достижений музыкально-просветительской деятельности России этого периода стало создание и реализация программ музыкального просвещения детей и молодёжи, игравших огромную роль в деле воспитания подрастающего поколения. Особенное значение получают связи со смежными видами искусства в реализации концертно-просветительской практики. Традиции домашнего музицирования получили своё дальнейшее развитие в деятельности музыкальных клубов для взрослых и молодёжи, классных музыкальных собраний детских коллективов. Появление статей, публикаций и научных трудов по обозначенной проблеме свидетельствует о том, что музыкально-просветительская деятельность обрела своё важное значение в культуре Советского государства.

Литература

1. Гольденштейн М. А. В концертном зале дети. Из прошлого советской музыкальной культуры. – М., «Сов. композитор», 1985. (27
2. Кабалевский Д.Б. Ровесники. Беседы о музыке для юношества. Вып.1. – М., «Музыка», 1981 (46
3. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. – М., «Педагогика», 1986. (48
4. Рождественский Г.Н. Преамбулы. Сборник музыкальных публикаций, эссе, аннотаций, пояснений. – М., «Сов. композитор», 1989. (89
5. Фрид Г.С. Музыка! Музыка? Музыка...и молодёжь. – М., «Сов. композитор», 1991. (116
6. Халабузарь П.В. Просветительская деятельность музыкальных школ и её значение в эстетическом воспитании. – М., мин. Культуры, 1968)118
7. Хренников Т.Н. О Всесоюзном съезде композиторов. Сов. культура. М., 1974, 3 марта (120