

Мельникова Л.Л.

Музыкально-просветительская деятельность в современной России.

Начиная с 1985 года, в России проводились экономические реформы, затронувшие и культурную жизнь. Казалось, демократические свободы создавали условия для роста творческой инициативы деятелей культуры и искусства. Но в действительности страну захлестнула волна низкокачественной коммерческой поп-культуры. Отсутствие поддержки государством отечественной культуры губительно сказалось и на традициях музыкального просветительства, во многом утраченных в годы «перестройки». Итогом этого процесса стал факт резкого снижения музыкальной, а вместе с ней и общей культуры населения.

В 1993–1999 годах правительством были предприняты усилия по реализации федеральных целевых программ для сохранения и развития культуры и искусства в Российской Федерации. Они позволили несколько замедлить нарастание кризисных явлений в российской музыкальной культуре. 3 декабря 2001 г. Правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую программу «Культура России (2001–2005 годы)». Цели Программы включали: создание условий для сохранения культурного потенциала и культурного наследия страны; обеспечение преемственности развития российской культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций; обеспечение единого культурного пространства страны; создание условий для диалога культур в многонациональном государстве, равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей различных территорий России и представителей разных социальных групп; формирование ориентации личности и социальных групп на ценности, обеспечивающие успешную модернизацию российского общества.

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" обозначила пункты, касающиеся музыкального искусства: обеспечение свободы творчества, создание условий для развития профессионального искусства, сохранение традиций отечественного музыкального искусства и исполнительских школ, развитие филармонических коллективов, создание условий для выявления и становления одаренной творческой молодежи, создание возможностей приобщения к искусству широких слоев населения. В рамках подпрограммы была разработана система мероприятий, позволяющая решить обозначенные проблемы.

На рубеже XX–XXI веков в России наблюдается возрождение просветительских традиций. Этот процесс можно проследить на примере деятельности таких крупных центров музыкальной культуры, как: Московская государственная академическая филармония, журналы «Музыкальная жизнь» и «Музыкальное просвещение», телевизионный канал «Культура».

Так в сезоне 2002–2003гг. в Московской государственной академической филармонии действовали 97 абонементов, в которых были представлены образцы практически всей музыкальной истории – от глубокой старины до первых страниц XXI столетия. Счастливые обладатели абонементов имели возможность услышать первоклассные столичные коллективы: Государственный оркестр России под руководством В.С.Синайского, Симфонический оркестр Московской филармонии (художественный руководитель Ю.И.Симонов), Государственную симфоническую капеллу, возглавляемую В.Полянским, оркестр «Молодая Россия» под управлением М.Горенштейна, симфонические оркестры В.Б.Дударовой, П.Л. Когана; оркестры народных инструментов под руководством Н.Н.Калинина и Н.Н.Некрасова.

В настоящее время активно работают камерные коллективы: «Musica Viva», «Вивальди-оркестр», «Мадригал», квартет имени Бородина. Свои персональные абонементы имеют выдающиеся мастера музыкального искусства. С индивидуальными циклами выступают пианисты Э.К.Вирсаладзе, В.В.Крайнев, Н.А.Петров, органист Г.Я.Гродберг, скрипач и дирижёр Э.Д.Грач. Множество абонементов, которые проводят

опытнейшие лекторы и музыковеды С.В.Виноградова и Ж.А.Дозорцева, имеют детскую и юношескую направленность. Объектом изучения и просвещения стала джазовая музыка – специальные циклы, посвящённые этому жанру, ведут А.В.Баташев и В.Б.Фейертаг.

Значение просветительской деятельности филармонии трудно переоценить. Ещё Д.Д.Шостакович сравнивал филармонию с университетом, «курс которого проходят миллионы любителей музыки и тысячи музыкантов». И сейчас циклы концертов, объединённые художественной идеей, жанровым, тематическим, историческим, исполнительским принципом, дают возможность последовательно выстраивать репертуарную политику, более полно раскрывать творческий потенциал исполнителей, проводить просветительскую работу, сохранять слушательскую аудиторию. Абонементная система выполняет и важную социальную роль, предоставляя слушателям льготы и делая абонементные концерты доступными даже социально незащищённым слоям общества... Высокая идея просветительства является одним из основополагающих принципов её творческой деятельности» [5, 2-3].

Уникальным изданием в потоке массовой информации является журнал «Музыкальная жизнь», начало издания которого относится к 1950 году. Его адресатом, наряду с профессионалами, стали широкие круги любителей музыки. На страницах журнала можно прочитать интересные статьи о великих композиторах и исполнителях, ознакомиться с откликами и рецензиями на прошедшие концерты и конкурсы, познакомиться с жизнью и творчеством музыкантов современности. Немалым подспорьем для домашнего музицирования стала традиционная нотная вкладка, на страницах которой печатаются популярные произведения, изложенные в доступной форме. Одну из главных своих задач журнал видит в том, чтобы привлечь к высокому искусству музыки новых поклонников. Сохраняя верность просветительской миссии, издание ориентируется как на меломанов со стажем, так и на интеллектуальные запросы современной молодёжи.

В 1999 году был И.Ю.Бельской и группой ведущих российских музыкантов был создан информационно-аналитический журнал «Музыкальное просвещение». Среди постоянных читателей и подписчиков издания – музыкальные школы, училища, консерватории и педагогические институты, а также общеобразовательные школы и центры дополнительного образования. На страницах «Музыкального просвещения» публикуются интервью с лучшими представителями музыкальной педагогики, очерки о жизни и творчестве мэтров российского исполнительского искусства, творческие портреты молодых музыкантов. Среди постоянных героев журнала – И.К.Архипова, М.Л.Растропович, Н.Е.Перельман, Н.Г.Гутман, А.Б.Любимов. В библиотеке журнала можно ознакомиться с методическим и нотным материалом, причём не только российским, но и зарубежным (в переводах). С 2000 года выходят в свет тематические выпуски журнала, адресованные музыкантам разных специальностей (гитаристам, пианистам, теоретикам и т.д.).

Многие выдающиеся музыканты своей концертной и общественной деятельностью активно содействуют подъёму культурного и музыкального уровня населения России. С личностью выдающегося пианиста С.Т. Рихтера связана традиция проведения международного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. После ухода из жизни великого музыканта, её продолжил Ю.А.Башмет. В своей деятельности концертирующего музыканта, президента «Международного Благотворительного Фонда Ю.Башмета», организатора и ведущего телепрограммы «Вокзал мечты» Ю.А. Башмет самым важным считает музыкальное просветительство и пропаганду классической музыки, её доступность малоимущим любителям музыки.

Большую роль в пропаганде классической музыки играет Общероссийский государственный телеканал «Культура», учреждённый Указом Президента Российской Федерации от 25 августа 1997 года. В числе инициаторов его создания были такие яркие представители российской интеллигенции как Д.С.Лихачёв и М.Л.Растропович и другие

видные деятели культуры и искусства. Главным редактором канала был назначен М.Е.Швыдкой. В состав Попечительского совета телеканала, определяющего основные направления его деятельности, входили известные деятели науки и культуры: М.Я.Захаров, М.Л. Ростропович, В.П.Астафьев, Г.В.Бакланов, А.В.Баталов, А.П.Герман, Ф.А.Искандер, С.А.Капица, С.П.Кулиш, К.Ю.Лавров, А.Макаревич, Н.А.Петров, М.Б.Пиотровский, Э.Радзинский. Возглавлял совет с 1997 по 2000 годы президент России Б.Н.Ельцин.

В числе созданных восьми студий была «Студия музыкальных программ», которая организовала серию циклов передач о музыке разнообразных по форме и содержанию. Вниманию зрителей предлагались поистине исторические записи музыкальных произведений с участием выдающихся исполнителей, композиторов, дирижёров. Большой интерес вызвала передача «Исторические концерты», где телезрители могли услышать и увидеть концерты великих музыкантов XX века, вошедшие в золотой фонд мирового исполнительского искусства: Г.фон Караяна, Л.Бернштейна, А.Рубинштейна, М.Л.Ростроповича, Г.М.Кремера. Своеобразным обзором концертной жизни за рубежом стала передача «Культура вне границ».

Еженедельно в эфир выходит музыкальный журнал «Соль», представляющий собой информационно-аналитическую программу о музыке. Здесь можно узнать о самых ярких событиях музыкальной жизни Москвы, регионов, зарубежных стран. Тележурнал «Время музыки» включает информацию о событиях в музыкальной жизни страны, репортажи, новости книжных и нотных издательств, аудиозаписей. В его рубрике есть место портретам известных музыкантов и рассказам о музыкальных инструментах.

Большой интерес вызвали циклы передач: «130 лет со дня рождения С.В.Рахманинова», «К 95-летию Д.Ойстраха», «К 75-летию со дня рождения Е.Ф.Светланова» и другие, посвящённые памятным датам; «Мастер-класс», где выдающиеся музыканты делились секретами своего мастерства; «Билет в Большой» и «Шедевры мирового музыкального театра», где популярный ведущий С.И.Бэлза знакомит нас с историей Большого театра и его солистами, с оперными шедеврами в постановках ведущих театров мира.

Отличным подарком любителям музыки стала серия передач Артёма Варгафтика «Партитуры не горят» с его ярким словесным комментарием к шедеврам А.Вивальди, Й.Гайдна, Ф.Шуберта, Г.Малера, А.Н.Скрябина и других корифеев мировой музыкальной культуры. О жизни и творчестве этих композиторов ведущий рассказывает без традиционных «штампов», пытаясь «взглянуть на музыканта глазами его друзей и недоброжелателей, и, наконец, глазами современного человека» (телеканал Культура).

Появились музыкальные передачи с элементами ток-шоу «Оркестровая яма», «В вашем доме», «Что играем?», вносящие в программы элемент непосредственного и живого общения участников программы. Немало передач посвящаются «лёгкой» музыке: «Под гитару» – вечера авторской песни, «С лёгким жанром» – музыка оперетты и мюзиклов, «Джазофрения» и др. Для детской аудитории создана специальная музыкальная передача «В гостях у маэстро», в которой её ведущий А.П.Владимирский знакомит подрастающее поколение с азами музыкального искусства.

Ежегодно телеканал принимает участие в международных фестивалях «Кремль музыкальный», «Звёзды белых ночей», «Декабрьские вечера Святослава Рихтера». Среди собственных проектов – организация телевизионного конкурса молодых исполнителей «Щелкунчик» и акция «Культура вне границ», проведённая совместно с Российским фондом культуры.

Новая российская действительность разбудила энергию концертных организаторов. Появились новые концертные площадки, музыкальные театры, концертные залы, благотворительные фонды. Самые известные из них созданы известнейшими музыкантами В.Т.Спиваковым, Ю.А.Башметом, В.В.Крайневым, Н. А.Петровым для поддержки молодых талантов и пропаганды классической музыки. Большую

популярность в России приобрёл детский фонд «Новые имена», устраивающий ежегодные конкурсы юных музыкантов, концерты, а с 2000 года – и первые абонементы. В Рахманиновском зале Московской консерватории дети слушали музыку в исполнении своих одарённых сверстников. Благотворительная деятельность «Новых имён» создаёт благоприятную почву для дальнейшего развития русской исполнительской школы, возрождает традиции меценатства.

Сохранили лучшие традиции музыкального просветительства различные музыкальные общества. Так Всероссийское музыкальное общество содействует развитию современного музыкального искусства, анализирует тенденции его исторического развития. Мероприятия общероссийского масштаба ВМО: творческая мастерская «Русское хоровое пение», конкурс юных исполнителей на народных инструментах, конкурс джазовых исполнителей, праздники духовой музыки, фестивали-смотри, в том числе и детских коллективов, стали заметным явлением в музыкальной жизни России. На съездах ВМО подводятся итоги творческой деятельности союза, обсуждаются дальнейшие перспективы и формы творческой, организационной, производственной политики общества и его роли в музыкально-эстетическом воспитании.

Большую роль в музыкально-просветительской деятельности играют отдельные личности, энтузиасты. Один из них – В.В. Задерацкий, лауреат газеты «Музыкальное обозрение» в номинации «Просветитель года» (1996). Ему принадлежит идея создания «Передвижных музыкальных академий» для пропаганды русской музыки – классической, новой и «новой». Эта программа включала в себя фестивали, мастер-классы, музыковедческие чтения, семинары и конференции. В системе программы «Новое передвижничество» В.В. Задерацкий разрабатывает идею абонементов для малых городов с целью знакомства широкой публики с лучшими образцами симфонической, оперной, хоровой и камерной музыки, хореографическим и балетным искусством.

Появляются новые формы просветительства. Примером может служить Краснодарское Краевое государственное творческое объединение «Премьера», обратившееся ко всем музыкальным организациям Кубани с призывом объединить усилия в благородном деле эстетического воспитания подрастающего поколения. Для решения этой задачи были учреждена общественная структура «Народная филармония Кубани» и создан уникальный просветительский проект «Скорая музыкальная помощь». В рамках этого новаторского начинания силами преподавателей музыкальных школ и школ искусств проводятся концерты и уроки-концерты для учащихся отдалённых сельских общеобразовательных школ. В акции так же участвуют творческие коллективы ТО «Премьера»: камерные и духовой оркестры, ансамбли, солисты. «Мы занялись просветительским проектом, как вкладом в будущее, в души людей, и считаем, что это необходимо. Но в этом, в первую очередь, должны быть заинтересованы властные структуры... Возрождение богатейших культурных традиций России – наш национальный приоритет» – в этих словах выразил основную идею проекта Л.Гатов – генеральный директор, художественный руководитель ККГТО «Премьера», народный артист России, лауреат Государственной премии им. Ф.Волкова, Герой труда Кубани [3,11]. Эксперимент был одобрен государственными структурами и поддержан губернатором Краснодарского края А.Н.Ткачёвым – музыкально-просветительская акция вошла в Губернаторскую программу «Дети Кубани».

Активную позицию в деле просветительства занимают руководители музыкальных учебных заведений. Так в Норильском колледже искусств (2002-2004 учебные годы) директор Павленко Е.И. придавала большое значение концертно-просветительской работе, как важной составляющей формирования духовно-нравственного облика общества, социально-экономического и политического развития города. При её поддержке автор данной работы смогла организовать и осуществить большую программу музыкально-просветительской деятельности, охватывающую детское и взрослое население г. Норильска. Главным принципом стало вовлечение в концертную жизнь

возможно большее количество учащихся и преподавателей. План работы составлялся с учётом желаний, возможностей и перспектив развития каждого члена коллектива.

В силу географического положения Норильска, его удалённости от культурных центров страны, колледж искусств призван быть очагом музыкальной культуры города. В этом учебном заведении накоплен немалый опыт организации различных форм концертно-просветительской деятельности. Одна из них – тематические концерты, где особое внимание уделяется межпредметным связям. Они дают возможность разнообразия и широты используемого репертуара, комплексного и глубокого понимания содержания музыкальных произведений. Привлечение смежных видов искусств вносит в сценарий эмоциональный колорит, придаёт концертам зрелищность, театральность, красочность.

Образцом такого подхода к составлению сценария может быть концерт «Музыка французских клавесинистов». Для более глубокого понимания манеры исполнения этих пьес было необходимо знакомство со стилем «рококо», существовавшим во Франции XVII века. С этой целью исполнение музыкального произведения предваряли рассказы об эпохе и показ репродукций. В качестве наглядного пособия по руководству игры на клавесине была представлена театрализованная сцена урока музыки Ф. Куперена и герцогини Орлеанской, где мастер на практике открывал секреты своего мастерства. Такие концерты помогают оптимизировать процесс познания музыкальной культуры, сделать его живым и увлекательным.

Следующим этапом музыкально-просветительской деятельности колледжа искусств была организация циклов концертов: «Музыка для детей и о детях», «Традиции домашнего музицирования», «Музыкальные профессии», сочетающих задачи просветительства и совершенствования исполнительского мастерства учащихся и педагогов.

Концертно-просветительская работа осуществлялась не только в стенах колледжа искусств, но и в других учебных заведениях и организациях г. Норильска. Так для воинской части был разработан и осуществлён цикл лекций-концертов, знакомящих с традициями коллективных форм музицирования (выступления духового оркестра, фольклорного ансамбля «Мы – славяне!», женского хора). Анализируя культурный уровень учащихся ПТУ, мы пришли к решению начать их приобщение к музыкальному искусству с эстрадной и джазовой музыки, более доступной, на наш взгляд, для восприятия. Учащиеся отделения эстрадной и джазовой музыки подготовили программу концертов, знакомящую слушателей с лучшими образцами вокальной и инструментальной музыки этого направления, с истоками джаза и его традиционными формами музицирования.

В салонах городских библиотек проводились вечера, тематика которых была связана традициями музыкальных салонов, существовавшими в Западной Европе и России. «Музыка старой Вены», «Традиции домашнего музицирования в России», «Вечер старинного русского романса» – вот некоторые из тем концертов, которые привлекли внимание городской интеллигенции.

Для совместной просветительской работы с Центром Православной культуры был составлена программа «Культура России – наше достояние». Содержание программы составили: цикл лекций-концертов из произведений духовной, народной и светской музыки отечественных композиторов; концерты-лекции из произведений отечественных композиторов для детей; мероприятия по сохранению русских народных традиций в проведении православных праздников. В рамках обозначенной программы деятельность участников носила не только просветительскую, но и пропагандистскую направленность, популяризируя творчество отечественных композиторов прошлого и настоящего. Она способствовала интеллектуальному, духовному и нравственному воспитанию жителей г. Норильска и, вместе с тем, выполняла досуговую функцию.

Изучение просветительских традиций, пополнение знаний новыми разработками, практика и опыт привели к появлению новых форм и методов работы в этой сфере.

Большую популярность снискали концерты цикла Е.В. Истратовой «Сентиментальные путешествия», где к участию привлекалась творческая молодёжь города разных, связанных с искусством, профессий. Она же стала инициатором музыкальных абонементов для учащихся общеобразовательных школ. Опыт показал, что такая работа оптимизирует учебный процесс и приносит большую общественную пользу.

Анализ состояния музыкальной жизни современной России позволяет сделать следующий вывод: в настоящее время страна переживает период возрождения музыкально-просветительской деятельности; его важность осознаётся выдающимися и рядовыми музыкантами; в процесс вовлекаются всё большее количество общественных и музыкальных организаций; возрождаются традиции благотворительности и меценатства; совершенствуются старые и появляются новые формы музыкального просветительства. Огромное значение имеет факт участия в этом процессе государства.

Однако эти положительные тенденции занимают в общей картине музыкальной культуры страны, к сожалению, не самое большое место. Налицо засилье массовой, безнравственной низкопробной продукции поп-культуры в быту, на телеэкранах, концертных площадках. Большой урон музыкальной культуре нанесла и коммерциализация искусства, когда сцену заняли не достойные исполнители, а бесталанные, «раскрученные» с помощью денег или сомнительных достоинств, дельцы от искусства. Целое поколение российской молодёжи и детей было воспитано на развлекательной, не дающей пищи уму и сердцу, следовательно, безнравственной музыке. «Становясь постепенно единственной духовной потребностью, развлечение неизбежно ведёт к пресыщенности, умерщвляя, в конце концов, все эстетические идеалы и способности. Так естественная потребность человека в развлекательной музыке превращается в непроходимую пропасть, отделяющую его от подлинных эстетических ценностей, от настоящего большого искусства» [4,13]. Понадобятся десятилетия интенсивной работы, прежде чем восстановятся утраченные Российские традиции музыкального просветительства.

Литература

1. Арчажникова Л.Г. Теория и методика музыкального воспитания. – М., 1992.
2. Ерошенков И.Н. Музыкально-просветительская деятельность учреждений культуры. – М., МГУК, 1998.
3. Инвестиции в будущее. Музыкальное обозрение, №1, «МЕДИА-ПРЕССА», М., 2006 (44)
4. Кабалевский Д.Б. Педагогические размышления. – М., «Педагогика», 1986. (48)
5. Платек Я.М. На музыкальных просторах. – Музыкальная жизнь, 2001, №10, с.2-3. (80)