

Организация тематических концертов.

Одной из ведущих форм музыкально-просветительской работы является тематический концерт, позволяющий соединить решение учебно-педагогических проблем с задачами музыкального просвещения. В подборе тем концертов необходимо ориентироваться на такие направления музыкальной культуры как фольклор, музыка религиозной традиции, произведения зарубежных и отечественных композиторов-классиков, современное музыкальное искусство (включая лучшие образцы эстрадной и джазовой музыки). Главное – постижение смысла музыкальной культуры.

Организация и проведение тематических концертов несёт познавательную функцию, так как знакомит исполнителей и слушателей с различными музыкальными инструментами, формами и жанрами музыкального искусства, даёт возможность более полного и цельного охвата творчества композитора или определённого музыкального жанра.

Глубокое проникновение в стиль и содержание музыкальных произведений в яркой занимательной форме помогает установить связь со смежными видами искусств. Оформление концертов вернисажами, включение в сценарий литературных фрагментов, использование элементов театрализации – всё это способствует более эмоциональному, творческому восприятию музыки, более глубокому её пониманию. Такие концерты стимулируют процесс самообразования, дают возможность в логически стройном виде изложить музыкальную тему, и, вместе с тем, доставляют эстетическое наслаждение исполнителям и публике.

В тематических концертах на практике решаются задачи межпредметных связей. Своеобразное «погружение» в эпоху, объединение предметов одной темой позволяют связать знания, полученные на уроках музыкальной литературы и истории искусств с исполнением музыкальных произведений, подготовленных в классах специального инструмента, ансамбля, аккомпанемента, хора, сольфеджио, оркестра и др. Опыт организации концертно-просветительской работы в Норильском колледже искусств показал, что такой метод даёт более полное усвоение знаний и впечатлений об исполняемой музыке.

Великолепные перспективы предоставляют *монографические концерты*. Концерт, посвящённый одному композитору, должен раскрыть его индивидуальность, показать отличительные, только ему присущие черты. Для этого необходим тщательный отбор фактов для сообщения о композиторе и его произведениях. Монолитная музыкально-литературная композиция с чередованием музыки и лаконичного, но ёмкого рассказа, должна воссоздать портрет композитора – человека и творца. Важно дать полный творческий портрет композитора: его манера письма, общественное окружение, условия творчества, идейные и философские взгляды.

По такому принципу был построен концерт «Шутки папаши Гайдна». Вели концерт учащиеся, исполняющие роли князя Н.Эстергази и одной из придворных дам. Основу сценария концерта составили сцены музыкального быта в семье каретника М.Гайдна, в домах аристократов и простых горожан Вены XVIII века, и, связанные с ними, забавные происшествия Йозефа Гайдна. В яркой, увлекательной форме слушатели были ознакомлены с такими непростыми для понимания жанрами камерной музыки как: фортепианная соната, струнный квартет, квинтет духовых инструментов, симфония. Исполнение симфоническим оркестром «Детской симфонии», в котором принимали участие и дети, игравшие на простейших музыкальных инструментах, стало ярким финалом концерта. Привлечение участников концерта в составе хора, оркестра, ансамбля решило проблему охвата музыкально-просветительской деятельностью практически всех учащихся колледжа искусств и, как следствие, проблему формирования слушательской аудитории.

Актуальной формой остаётся организация *тематических лекций-концертов исторического плана*, где рассматривается определённый стиль или течение в музыкальном искусстве. Здесь невозможно обойтись без использования смежных видов

искусств, межпредметных связей, элементов театрализации. Образцом такого подхода к составлению сценария может быть концерт «Музыка французских клавесинистов». Основой сценария послужил репертуар, состоящий из произведений Ф.Куперена, Ж.Б.Люлли, Ж.Ф.Рамо, К.Дакена, Ф.Дантрие. Для более глубокого понимания манеры исполнения этих пьес было необходимо знакомство со стилем рококо, существовавшим во Франции XVII века. На основе изучения соответствующей литературы составлялись рассказы, характеризующие эпоху, нравы и быт, архитектуру и живопись, присущие этому стилю.

Исполнение музыкальных произведений предварялось беседами, сопровождалось показом репродукций. К примеру, рассказ о такой особенности галантного стиля, как обожание женщины, включал в себя цитаты из книги Ж. Лабрюйера «Характеры и нравы нынешнего века», воспитывающие благородство и изящество молодых женщин. Стихотворения Э.Парни, А.Шенье («Ты вянешь и молчишь»), Ж. П.Флориана («Кокетка и пчела»), чутко отображали все нюансы женского характера. Преклонение перед женщиной, будь она аристократкой, блистающей в пышном наряде, или наивной целомудренной пастушкой в незатейливом платье, царили в картинах А.Буше (Портрет неизвестной) и Ж.Натье (Женский портрет). Полученные в комплексе впечатления подготовили соответствующее стилю исполнение и восприятие пьес Ф.Куперена «Девушка из Бургундии», «Кокетка», «Страдающая».

В качестве наглядного пособия по руководству игры на клавесине была представлена сцена урока музыки Ф.Куперена и герцогини Орлеанской, где придворный музыкант на практике открывал секреты своего мастерства. Основой содержания этого блока концерта было содержание книги Ф.Куперена «Искусство игры на клавесине». Его советы к исполнению клавесинных произведений: изящество внешнего вида и посадки за инструментом, мягкость туше и аппликатурные принципы, импровизационность и ритмическая свобода – были поданы в форме диалога, со знатной ученицей. Эти сведения, преподнесённые в театрализованной форме, помогли участникам концерта овладеть необходимыми навыками исполнения пьес французских клавесинистов, а слушателям – оценить их воплощение артистами на практике.

Эмоциональное восприятие стиля рококо дополнялось зрительными впечатлениями. Костюмированное исполнение старинных танцев учащимися хореографического отделения предварялось разговором о моде того времени. Рассказы дополнялись цитатами Ж. Лабрюйера («Разумный человек носит то, что советует ему портной. Презирать моду так же неумно, как и слишком рьяно ей следовать») и мадам Шатле («В этом мире мы лишь за тем, чтобы доставлять приятные ощущения и чувства самим себе»). Концерт сопровождался показом слайдов дворцового интерьера Версаля с его зеркальной галереей и Малым Трианомом. Мотивы раковины, растений, цветов и птиц в его интерьере ассоциировались с тематикой пьес французских клавесинистов (Ф.Дакен «Кукушка», Ж.Ф. Рамо «Пение птиц») и обилием в них мелизматике. Зрительные образы во взаимосвязи с элементами других предметов рождали эмоциональное восприятие музыкальных произведений далёкой от современности эпохи.

В разработке плана концертно-просветительской деятельности необходимо уделить должное внимание русской музыке, формирующей у исполнителей и слушателей чувство любви и уважения к духовным корням отечественной культуры. «Это великое свойство русской музыки – прежде всего глубина и широта общения – имеет в основе своей коренным образом свойственные русскому народу внимание и любовь к человеку, сердечное участие в его горестях и печалях, радостях и светлых мечтах... В русской музыке с поразительной художественной свежестью и силой мысли всегда звучала идея родной земли и раскрывалось чувство Родины... Родное в русской музыке всегда улавливается слухом, как исключительное душевное своеобразие» [Асафьев Б.В.].

Так в концерте «Могучая кучка» в театрализованных диалогах была дана характеристика исторической обстановки, связанной с идеями народного блага, прогресса, просвещения и необычайно ярким и мощным подъёмом всей русской культуры. Звучавшие музыкальные произведения композиторов «Могучей кучки» и их

современников связывались тематически с творчеством передовых литераторов, философов, учёных, картинами «художников-передвижников».

Хранителями традиций народного музыкального творчества, обрядов, празднеств призваны стать концерты фольклорных отделений музыкальных учебных заведений, представляющих собой *театрализованные представления*. В сценарии таких мероприятий, как правило, помимо музыкального и танцевального материала включаются рассказы о русских народных костюмах, быте наших предков, детских играх и забавах.

В просветительской деятельности необходимо уделять большое внимание популяризации творчества современных композиторов как отечественных, так и зарубежных. Исполнители и слушатели должны знакомиться с лучшими образцами всех направлений музыкального искусства, формировать на этих примерах свой художественный вкус и умение разбираться в качестве окружающей нас музыкальной атмосферы. Опыт проведения концертов-лекций, посвящённых современной музыке (классической, джазовой и эстрадной) показывает, что путь к пониманию большого искусства возможен через лёгкую по восприятию музыку, преимущество которой – в доступности музицирования.

В плане музыкально-просветительской работы учебного заведения всегда имеют место *концерты, посвящённые юбилейным датам*. Так концерт «Пишу во славу Божию» был посвящён 2000-летию явления Иисуса Христа, где чтение Евангелия предваряло звучание музыки И. С. Баха. Такой приём помог ввести слушателей в смысл и эмоциональный настрой исполняемого музыкального произведения. Сочетание слова и музыки произвело огромный эмоциональный эффект на слушателей и участников концерта, позволило им ознакомиться с содержанием Евангелия и глубоко проникнуть в смысл музыкальных произведений И. С. Баха.

Форму «концерта-моста» от современного творчества к музыкальному наследию прошлого предлагает известный музыковед П. Михель, полагающий, что путь от прогрессивного нового к ценным образцам старого сопровождается диалектической взаимосвязанностью произведений. Так, творчество Г. Эйслера он связывает с музыкой И. С. Баха и немецкой народной песней; музыкальный язык Д. Д. Шостаковича – с музыкальным языком М. П. Мусоргского; жанр симфонической музыки рассматривает в историческом развитии («Юпитер» Моцарта, Третья симфония Бетховена, Третья симфония Брамса, Пятая симфония Прокофьева); сравнивает произведения, посвящённые музыкальным характеристикам темпераментов человека (Оратории Генделя «Весёлый, Задумчивый, Сдержанный», вокальный цикл Вебера «Четыре темперамента при потере любимой», вариации для струнного оркестра и фортепиано Хиндемита «Четыре темперамента») и т. д.

Возможен и иной принцип – рассматривание произведения с разных точек зрения: место произведения в творчестве композитора, в истории музыки, его связи с традициями, его роль в развитии жанра. Эффективны *концерты-встречи* с композиторами и исполнителями, где сама личность влияла бы на восприятие музыкальных произведений.

Тематические концерты помогают исполнителям и слушателям осваивать опыт предшествующих поколений и своих современников, познавать глубинный смысл общечеловеческих ценностей, заключённых в музыкальных образах, обрести свою индивидуальную позицию в мире культуры. Рамками избранной темы концерта возможно охватить и синтезировать смежные виды искусств и знания полученные на предметах образовательного цикла. Такое «погружение в эпоху» предоставляет возможность глубокого осмысления творчества определённого композитора или стиля, совершенствования форм проведения концертов.