

***Выбор тематики и музыкального материала.
Составление сценария. Подготовка ведущего концерт.***

Организация концертно-просветительской работы даёт возможность широчайшего выбора тематики, безграничных вариантов рассмотрения музыки в сочетании со смежными видами искусств, историей, межпредметными связями. Основу тематики концертно-просветительской работы на текущий учебный год составляют:

- юбилейные даты, утверждённые ЮНЕСКО;
- отечественные (местные) юбилейные даты;
- отчётные концерты учебного заведения, отделений;
- годовые или многолетние циклы концертов;
- сольные, классные концерты;
- тематические концерты, рассчитанные на определённую аудиторию;
- праздничные концерты.

Составление программы концерта или цикла требует большого мастерства, чуткости и опыта. Какой бы принцип не лежал в основе намеченной программы, она должна быть цельной и единой, обладающей идеей, мыслью и стержнем. Образцом охвата программы концерта и годового цикла концертов обобщающей идеей были «Музыкальные вечера для юношества» проводимые Д.Б.Кабалевским.

Большое значение для успешного проведения концерта имеет подбор музыкального материала. Разнообразие репертуара напрямую зависит от состава участников концерта. Замечено, что воздействие на слушателя гораздо эффективнее, если в концерте принимают участие преподаватели и учащиеся разного возраста в качестве солистов и участников музыкальных коллективов. Это даёт возможность более полного охвата и отображения выбранной темы. В программе концерта для удержания внимания аудитории необходимо соблюдать разнообразие музыкальных номеров, инструментальную музыку чередовать с вокальной.

Важной составляющей частью процесса подготовки к концерту, от которой во многом зависит успех задуманного мероприятия, является *составление сценария*. В его основе должен лежать принцип документализма. Строгий отбор фактов позволит соблюсти гармоничное соотношение художественного и документального материала. В построении сценария каждого концерта необходимо руководствоваться такими принципами художественно-педагогической концепции как: художественная значимость, воспитательная направленность, педагогическая целесообразность. Стержнем же является жанрово-стилевой подход к развитию музыкальной культуры исполнителей и слушателей, как категории межхудожественной. Теоретический материал, отражающий содержание выбранной темы, дидактически перерабатывается с целью адекватного и полноценного его восприятия предполагаемыми слушателями.

В построении сценария, как правило, есть вступление, которое даёт эмоциональный настрой и вводит в главную тему. Его задача – завладеть вниманием слушателя посредством яркости и броскости изложения. После краткой вступительной беседы можно обратиться к музыке. Музыка должна зазвучать возможно скорее, так как необходимо беречь время и внимание слушателей. Возможен и вариант начала мероприятия с звучания музыки, ярко выражающей идею концерта. Опыт показывает, что в начале музыкального представления, когда восприятие свежо, стоит давать более сложные произведения и детально разяснять их. «Доза музыкального анализа в разных случаях будет разной, но он должен иметь место на каждой лекции и полюбоваться слушателям» [2,462].

В середине концертной программы лучше дать более лёгкий материал и значительно сократить словесную часть. Основная часть концерта должна строиться

по принципу контрастности и развиваться по степени нарастания интереса. Разговоры о музыке должны быть очень лаконичными, красочными, сжатыми, нацеливающими внимание. Для большей привлекательности и доступности музыки в концертах возможно применение элементов театрализации – несколько ведущих (в том числе и детей) в роли сказочных, исторических или современных персонажей. Продолжительность концерта не должна превышать 60 минут, завершать его следует кульминацией, перерастающей в финал, чаще всего выраженный в коллективных формах.

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать основные требования к сценарию концерта:

- решение задач просвещения, гуманизма и воспитания;
- высокохудожественная основа музыкального и теоретического материала;
- дидактическая переработка теоретического материала;
- реализация связей со смежными видами искусств;
- реализация межпредметных связей по дисциплинам: музыкальная литература, мировая художественная культура, специальный инструмент, сольфеджио, хор, оркестр, ансамбль;
- соблюдение принципов контрастности и нарастания интереса в построении сценария;
- соблюдение временных рамок концерта;
- обеспечение наглядными пособиями.

Выбор актуальной темы, подбор разнообразного музыкального материала, соблюдение основных принципов и правил составления сценария являются фундаментом подготовки музыкального мероприятия. Но концерт, как явление эстетическое, должен увлечь слушателей, что в большей степени зависит от артистизма и обаяния ведущего, умеющего создать контакт с аудиторией.

Музыковед – посредник между музыкой и слушателями. Его пояснительное слово служит главной цели – наиболее глубокому пониманию музыки. Ведущий концерт должен подготовить почву для восприятия музыки, вызвать интерес к ней. Тогда ярко и артистично исполненные музыкальные произведения найдут у слушателей эмоциональный отклик, понимание серьезной музыки, глубокую радость. «Слово никогда не может до конца объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере познания чувств. Я старался, чтобы слово, объяснение музыки было своеобразным эмоциональным стимулом, который пробуждает чувствительность к музыке, как непосредственному языку души... Объяснение музыки должно нести в себе что-то поэтическое, что-то такое, что приближало бы слово к музыке» [5,175].

Сложность искусства художественного слова – в овладении вниманием аудитории. Очень важны первые минуты знакомства, где играют роль даже такие детали как: одежда, причёска, походка, чёткость дикции и тембр голоса. Здесь пригодится совет опытного лектора-музыковеда Д.Б.Кабалевского: «Любое выступление всегда связано с волнением и берёт много нервной энергии. Однако, если ты к своему выступлению подготовлен хорошо, то волнение становится не только естественным, но и необходимым чувством при любом публичном выступлении, одухотворяет его, вызывает всё лучшее, на что ты способен. И что очень важно – такое подлинно артистическое волнение передаётся слушателям, их тоже вдохновляет, в них тоже возбуждает самые лучшие чувства и мысли, на какие они способны» [3,164]. «Радуйтесь, если, выходя на эстраду перед своими слушателями...вы испытываете чувство волнения! Радуйтесь – это ведь означает, что вы свободны от самого страшного недостатка для любого артиста, лектора, педагога – вы свободны от безразличия и равнодушия, от лишённой эмоций рассудочности, и, следовательно,

вашим слушателям не угрожает опасность заразиться от вас этими же недостатками» [3,171].

Прежде всего, ведущий должен определиться и осознать основную идею и мысль концерта. На тему, тщательно продуманную и прочувствованную, равно как и на исполняемую музыку, необходимо сформировать своё собственное мнение. Для этого полезно «погрузиться» в мир музыки композиторов, творчеству которых посвящается вечер, перечитать работы о данных композиторах, послушать музыку. Такая подготовка даёт возможность обновления знаний, пробуждения эмоций, активной работы мысли. На основе изученного материала музыковед создаёт свой собственный текст или его план, который обычно записывают или наговаривают на диктофон.

Ведущему концерт недостаточно составить текст выступления. Он должен проявить режиссёрские и актёрские качества: не забывая о главной идее концерта, ясно представлять всю линию развития своего выступления. Очень важны первые фразы, которые должны приковать внимание слушателей. Основной текст и кульминации разделов должны быть выстроены по принципу нарастания напряжения и утверждать основную идею всего выступления. В творческой работе по выстраиванию драматургии выступления большую роль играет мимика, жестикация, темп и сила звучания голоса, интонационная осмысленность речи. Содержательной и проникновенной должна быть заключительная фраза выступления, подводящая итог концерта.

Необходимыми для любого выступления являются такие качества: уважительное отношение к аудитории, доверие их духовным и интеллектуальным силам. Правильнее убеждать аудиторию, а не навязывать своё мнение. При отборе следует быть экономным в материале для соблюдения временного масштаба концерта. В текстах ведущего концерт предпочтительнее отдать преимущество художественным образам, а не специальной музыковедческой терминологии.

«Не стоит рассказывать о том, как построено музыкальное произведение. Такие рассказы скучны и бесполезны, ... они не приближают музыку к слушателям и слушателей к музыке. Важнее ввести слушателя в ту атмосферу, в которой создавалось то или иное произведение, рассказать о тех жизненных обстоятельствах, при которых оно было задумано композитором и рождено» [1,87]. «Следует стремиться к восприятию музыкального произведения как «эстетического объекта и как творческого явления» [1,94].

Высказанные выше соображения – лишь фундамент, на который должен опираться лектор в поиске своих форм, методов и приёмов ведения концертов. Они зависят от состава аудитории, избранной темы, индивидуальности ведущего. Итак, говоря словами Д.Б.Кабалевского: «Осознанная ведущая идея, тщательно продуманный план и свободная импровизация – вот главные условия успешного проведения беседы» [3,169].

Особенного мастерства требует организация и осуществление *детских концертов, циклов и программ*. Завладеть вниманием школьников куда труднее. Зачастую, в своей общей массе, они не обладают заинтересованностью музыкой, не понимают её. Младшие школьники относятся к концертам с интересом и доверием, учащиеся средних классов – настороженно, с ожиданием скучного мероприятия. Одним из важнейших условий организации таких концертов является однородность возраста детской аудитории, определяющая жизненный и музыкальный опыт детей.

В рассказах очень важно объяснить детям, что музыка не живописует и не подражает звукам окружающей нас жизни – её содержание шире, глубже и значительнее. Сфера музыки – духовный мир человека, его чувства, мысли, переживания и настроения. Перед ведущим встаёт задача – убедительно показать ценность искусства, ощутить чувство радости при постижении прекрасного мира музыки. Успех концерта зависит от мастерства лектора и от качества исполняемой

музыки. При правильном методе, направленном на прочувствованное и продуманное восприятие музыки, активизируется внутренний, духовный мир детей и молодёжи, их чувства и мысли. Тогда неподготовленная детская и юношеская аудитория становится интересной и благодарной. «Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему слышать её и размышлять о ней. Более того, неумеющий слышать музыку никогда не научится по-настоящему исполнять её... [3,45].

В детской аудитории начало беседы должно активизировать их внимание. Это может быть необычное и интригующее начало разговора или вопрос, интересующий всех (о понимании музыки). Ведущему концерт нужно быть готовым к различным неожиданностям поведения слушателей, быть начеку, моментально замечать возникший очаг скуки, безразличия и шума, мешающих проведению концерта. В таком случае необходимо немедленно переключать разговор, словно это было запланировано. «Пожалуй, самый простой и, одновременно, действенный из таких приёмов – начать разговаривать «в упор», впрямую с тем (или с теми), кто так или иначе отвлекся и перестал слушать... Я всегда стараюсь разговаривать не с «залом вообще», а, образно выражаясь, с отдельными слушателями, глядя им в глаза, находя с ними непосредственный человеческий контакт...» [2,103].

Мастерство владения залом заключается в естественности, простоте и ненадуманности общения с детьми. Важным элементом активизации слушателя являются: вопросительная форма построения речи, приём столкновения контрастов, сдвиги и неожиданности. Сухая, монотонная речь недопустима в детской аудитории. «Если вы хотите, чтобы ваши юные слушатели были активны, – будьте активны сами; если хотите, чтобы они проявили интерес к музыке, – ощущайте этот интерес всегда в самом себе; если вы хотите, чтобы они полюбили музыку, – любовь к ней должна жить в вашем собственном сердце; если вы хотите научить их размышлять о музыке, – размышляйте вместе с ними, не подменяйте живого движения своей мысли чтением «хорошо отработанного» текста. Если вы хотите, чтобы ваши юные слушатели с охотой шли на ваши беседы и лекции, с нетерпением ждали их, – вы сами должны очень любить их, они должны быть потребностью вашей души и вашего ума, независимо от того, входят они или не входят в круг ваших служебных обязанностей» [3,104].

Таким образом, эффекта владения публикой может достичь музыкант, обладающий опытом, знанием материала, ощущением аудитории и огромным желанием привить детям любовь к музыке. Другими словами – успешно работают люди, любящие детей и увлечённые своей профессией.

Литература:

1. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е. – Л., Музыка, 1973.
2. Гольденштейн М. А. В концертном зале дети. Из прошлого советской музыкальной культуры. – М., «Сов. композитор», 1985.
3. Кабалецкий Д.Б. Педагогические размышления. – М., «Педагогика», 1986.
4. Петрушин В. И. Музыкальная пропаганда: принципы и методы – «Сов. Музыка», №7, 1990.
5. Сухомлинский В. А. О воспитании. – М., 1973.