

Организация цикла концертов

Если тематические концерты ставят своей задачей пробуждение интереса слушателей к музыке, желание развивать способность понимать музыку, то конечная цель годичного или многолетнего цикла концертов – воспитание знающих, развитых, требовательных любителей музыки, способных критически воспринимать музыкальные произведения, разбираться в сложных явлениях искусства. Кроме того, такая форма работы сочетает задачи просветительства с совершенствованием исполнительского мастерства учащихся и преподавателей учебного заведения и умений организации концертно-просветительской работы. Каждый цикл должен иметь определённую направленность, его концерты пронизываются единой идеей, актуальной на данный момент для избранной аудитории и исполнителей.

Так, тема *«Традиции домашнего музицирования»* связана с идеей возрождения культурных традиций России в духовной и нравственной сфере. Распространение домашнего музицирования, области музыкальной деятельности почти утраченной к настоящему времени, играет положительную роль в деле подъёма общей музыкальной культуры. Появление в наших домах средств аудио - и видеозаписи даёт немало в организации музыкального воспитания и просвещения, но никак не заменяет радости самостоятельного активного участия в процессе воссоздания музыкального произведения. Опыт практического музицирования имеет давние корни. Изучить эти традиции, возродить их и передать слушателям – задача цикла *«Традиции домашнего музицирования»*. В рамках образовательных программ музыкальных учебных заведений есть возможность для обучения учащихся навыкам музицирования, организации концертов, в которых они могли бы проявить себя в качестве солиста, участника ансамбля, хора, оркестра или ведущего концерт.

Традиции светского домашнего музицирования были привнесены в Россию из Европы, поэтому изучение их мы начинали с концерта *«Традиции домашнего музицирования в семье И.С.Баха»*. Это великое семейство всегда было эталоном сохранения музыкальных традиций, связанных с жизненным укладом, бытом, родственными связями, характерными для Германии XVII века. В театрализованной форме дети и преподаватели разыграли сцены встречи родных И.С.Баха, эпизоды из жизни семьи великого композитора, связанные с музыкальным воспитанием собственных детей и учеников.

В концерте были исполнены вокальные произведения (молитвы, которыми неизменно начинались все встречи родных), пьесы для клавира и инструментального ансамбля, переложения крупных произведений. Учащиеся хореографического отделения исполнили менуэт и полонез. Нашлось место и музыкальной шутке-импровизации *«Кводлибет»*, бытовавшей в семье Баха, которую сочинили учащиеся и преподаватели.

Концерт помог исполнителям и участникам ознакомиться в непринуждённой творческой атмосфере с практическим музицированием, бытовавшим в семье И.С.Баха, с его музыкой, которая казалась порой далёкой и непонятной. Добиться такого результата помогла целенаправленная работа педагогов по подбору репертуара, рассчитанного на

исполнительские возможности предполагаемых участников концерта. В подготовку к мероприятию были включены все дисциплины: преподаватели специального инструмента готовили сольные и ансамблевые выступления; сольфеджио и хора – вокальные номера; музыкальной литературы – тексты ведущего и участников театрализованного действия; класса хореографии – старинные танцы; мировой художественной культуры – вернисаж и оформление зала. Таким образом, на практике осуществилась межпредметная связь.

Продолжением темы традиций домашнего музицирования, сложившихся в Европе, был концерт «Шубертиада», где учащимися и преподавателями были разыграны сцены творческих встреч друзей и поклонников Ф.Шуберта. Жизнь этого замечательного композитора, его музыка дают большой простор для творческой фантазии в составлении сценария концерта: возможность участия в нём учащихся всех отделений колледжа искусств младшего, среднего и старшего возраста; звучания произведений разных форм и жанров. Здесь широко использовались элементы театрализации: каждый участник концерта играл свою роль. Друзья Ф. Шуберта музицировали, танцевали, обсуждали новинки литературы и живописи, политические события текущего времени.

Такая форма проведения концерта позволила пробудить творческие способности учащихся и преподавателей, скрытые ранее, такие как артистизм, способность к импровизации, коммуникативность. Эти качества помогли, в свою очередь, аудитории воспринять музыку Ф.Шуберта с удовольствием и живым интересом.

Для составления сценария, театрализованных сцен понадобилось точное знание эпохи, быта, художественных течений Вены начала XIX века, а также знание жизни и творчества Ф.Шуберта. Это требовало серьёзного изучения исторической, художественной, музыкальной литературы. Для совершенствования исполнительского мастерства была изучена работа Э.Пихт-Аксенфельд «Некоторые соображения по поводу интерпретации фортепианной музыки Ф. Шуберта», прослушивались и обсуждались аудиозаписи, просмотрен видеофильм. Такая подготовительная работа позволила повысить профессиональный уровень педагога, а значит, и качество исполнительских номеров, дала возможность соблюсти принцип документализма в составлении сценария.

Традициям домашнего музицирования в России посвящались концерты двух направлений: светское и народное. В первом уделялось большое внимание историческому обзору сложившейся в России традиций музицирования в усадьбах, музыкальных салонах, кружках интеллигенции, в артистической среде. Во втором – традициям проведения праздников, обрядов и часов досуга, бытовавшим в народе (фольклорная сказка «В Берендеевом царстве», фольклорное представление «Во горенке»). В фольклорных концертах важная роль отводилась оформлению сцены, декорациям и костюмам, воссоздающим интерьер праздничного убранства деревенской комнаты с предметами быта, образцами народных ремесел и промыслов. Русское народное искусство, представленное в комплексе всех

его видов, оказалось в равной мере доступно для слушателей разного культурного уровня и разного возраста.

В рамках цикла был проведён концерт «Что такое джаз?», посвящённый джазовой музыке, тесно связанной с традициями бытового музицирования Америки XIX–XX веков. В концерте рассматривались истоки джаза, развитие основных его стилей и направлений от традиционного – до современного, вбирающего в себя элементы эстрады, рока, фольклора. Джазовая музыка стала благодатной почвой для развития творческих способностей учащихся и преподавателей, так как кроме знакомства со стилем не входящим в учебную программу, концерт предоставил участникам возможность совершенствования исполнительских и импровизационных навыков.

Важной особенностью музыкально-просветительской работы музыкального учебного заведения является привлечение к процессу родителей, друзей учащихся в качестве слушателей и участников концерта. Так, итогом цикла «Традиции домашнего музицирования» стал концерт «Вечер семейного ансамбля». На сцену выходили семейные дуэты, трио, которые в театрализованной форме, имитируя сцену домашних музыкальных вечеров, исполняли музыкальные произведения разных стилей, форм и жанров. Это позволило привлечь членов семьи к участию в концерте, на практике возродить традиции домашнего музицирования. Опыт показал, что такие мероприятия вызвали живой интерес у детей и взрослых, пробуждали желание познавать и исполнять музыкальные произведения дома, в кругу родных и близких.

В целях ориентации учащихся на продолжение профессионального обучения был разработан и проведён цикл «Музыкальные профессии». В его задачи входило: привлечение внимания учащихся и их родителей к работе музыкантов в её многообразии, знакомство с традициями музыкального образования в России, формирование заинтересованности учащихся музыкальных школ перспективой продолжения профессионального обучения. В рамках цикла проведены следующие концерты:

- «Пианист-концертмейстер»,
- «Пианист – участник ансамбля»,
- «Пианист-педагог»,
- «Пианист-солист»,
- «Пианист-композитор»,
- «Дирижёр хора»,
- «Дирижёр симфонического оркестра».

Особенного мастерства требует организация *циклов-концертов для детей* младшего возраста, задача которых – ввести юных слушателей в мир музыки на простых и доступных образах. Так, основными задачами цикла «Музыка для детей и о детях» в Норильском колледже искусств стали:

- знакомство учащихся с разнообразными жанрами детской вокальной, камерно-инструментальной, оркестровой музыки;
- возможно участия большого количества юных музыкантов в концертной жизни школы;
- активное участие в концертах преподавателей;

– использование в концертах элементов смежных видов искусств.

Музыкальной основой цикла стала детская музыка композиторов прошлого и настоящего, обзорно или вовсе не освещённая в курсе предмета музыкальной литературы для детских музыкальных школ. В подборе тем концертов приоритет отдавался музыке русских композиторов. В их числе: вокальный цикл «Детская» и фортепианный цикл «Воспоминания детства» М.П.Мусоргского; «Детский альбом» и «Детские песни» П.И.Чайковского; Симфоническая сказка «Петя и волк» и «Детская музыка» С.С. Прокофьева; сборники фортепианных пьес М.А. Зива «Прогулка по клавишам» и «От пяти до пятидесяти» С.М.Слонимского; «Детская музыка А.А.Гречанинова» и др.

Каждый концерт цикла «Музыка для детей и о детях» ставил перед собой определённые задачи. Так фортепианный цикл М.А.Зива «Прогулка по клавишам», написанный для фортепиано в четыре руки, дал возможность показать работу в классе фортепианного ансамбля, ознакомить слушателей с историей развития этого вида музыкального исполнительства, насладиться образами очаровательных детских пьес. В концерте «От пяти до пятидесяти» прозвучали пьесы современного композитора С.М.Слонимского из одноименного, недавно изданного его сборника. Здесь на первый план выступила задача сохранения и развития традиции творческих связей и контактов между современными деятелями музыкального искусства и подрастающим поколением.

В концерте «А.А.Гречанинов. Детская музыка» свои музыкальные впечатления выразили в рисунках юные художники. На этой основе ведущая концерт раскрыла детской аудитории сущность музыки и других видов искусств. Она рассказала детям о том, что музыка и живопись рождаются из одного источника и вырастают на единой почве. Источник и почва – это реальная жизнь: природа, человек с его мыслями и чувствами, события в обществе. Главное же – в невидимом духовном выражении природы, предметов, чувств человека, в одухотворённости и восторге, которым был охвачен художник или композитор в момент создания своего произведения.

В программе цикла уделялось значительное внимание музыке зарубежных композиторов. Так дети познакомились с музыкой К.Дебюсси («Детский уголок») и М.Равеля («Сказки Матушки Гусыни»). Детская тема трактована французскими композиторами с глубочайшим подтекстом. Рассказывая о чудесах, приключившихся с ребёнком, они помогают найти «золотой ключик» к его сердцу и чувствам, а через душу ребёнка находят путь к лучшему в человеческой душе взрослого человека. Так композиторы выступают против оскудения человечности в человеке против ожесточения и примитивизации духовной жизни.

В детских циклах рассказы ведущего должны быть связаны в единое целое, своего рода сюжетную игру, в которую добавляются элементы знаний-навыков, а музыкальные произведения – разнообразными, желательно образно-изобразительными по содержанию, небольшими по форме. Только в этом случае можно добиться активного сопереживания детской аудитории.

Опыт организации циклов-концертов показал, что такая форма музыкально-просветительской работы даёт возможность более полного

раскрытия избираемой темы, исторической преемственности культурных традиций, знакомства с редко исполняемой музыкой, а так же широкого участия в этом виде деятельности преподавателей и учащихся разного возраста. Замечено, что важно иметь постоянный состав слушателей для определения их роста от встречи к встрече; для того чтобы не терялась преемственность и сложившийся контакт аудитории с ведущим, желательно, чтобы цикл вёл один и тот же музыковед.