

О ТВОРЧЕСКОМ РОСТЕ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ КОНЦЕРТНЫХ ПРОЕКТОВ МОСКОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

DOI: 10.25629/НС.2018.12.15

ПРИЗ О.Ю.

Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке. Россия, Москва

Аннотация. Воспитание музыканта-исполнителя академических музыкальных жанров в условиях современного мира – задача, охватывающая целый ряд профессиональных педагогических проблем и факторов, важнейшим из которых является творческий рост артиста на концертной эстраде. В отечественных профессиональных музыкальных учебных заведениях бережно сохраняются традиции обучения, остающиеся в своей основе неизменными со времени основания музыкального образования в России. И если на протяжении длительного времени учебной формой аттестации музыканта-исполнителя является исполнение музыкального репертуара на сцене, если зачеты и экзамены в музыкальных учебных заведениях являются публичным исполнением программы, то и весь учебный процесс фактически можно рассматривать в контексте подготовки к сценическому выступлению. В рамках рассматриваемой темы автор обращается к анализу проектов, предлагаемых фортепианной творческой комиссией Московского музыкального общества.

Ключевые слова: воспитание музыканта-исполнителя, Московское музыкальное общество, творческий рост.

Введение

Зададимся вопросом, что в итоге должен уметь профессиональный музыкант-исполнитель, если не сыграть или спеть определенный репертуар публично? Государственные экзамены в музыкальных ВУЗах – это исполнение полноценной концертной программы в виде сольного выступления, а также в качестве концертмейстера и артиста камерного ансамбля. Музыкант-практик отлично знает, что сцена – особое место, особая стихия, где зачастую не узнать себя самого и результата своей работы, не подготовившись определенным образом к выступлению. Однако подготовка к сцене и навык выступления на публике приобретает исключительно сценической практикой, и ничем иным [13]. Не секрет, что личные «мировые рекорды» спортсменов далеко не всегда подтверждаются в условиях публичных спортивных выступлений. Также является «общим местом» разочарование студента, потерявшего уверенность и яркость интерпретации в присутствии одного только педагога в классе. Научиться плавать можно только в воде, научиться играть или петь на сцене можно выступая на сцене. Однако сценическая практика, как сердцевина творческой лаборатории обучения музыканта, зачастую отодвигается на второстепенный план учебного процесса.

Возьмем пример подготовки к сцене студента со средними природными данными и средней успеваемостью. Долгие месяцы в классе проходит работа над музыкальными произведениями, один-два раза репертуар исполняется публично, и все повторяется заново [10]. Стандартное количество ежегодных выступлений учащегося перед немногочисленной комиссией – около четырех. Если прибавить к этому два-три кратких выступления в студенческих концертах, то на этом шансы приобрести сценический опыт исчерпываются. Далее учащийся получает диплом о среднем или высшем профессиональном образовании и процесс обучения завершается [5]. Молодой профессионал, не имея достаточной сценической практики, становится концертмейстером, опорой солиста на сцене, или приступает к педагогической работе... Наиболее одаренные учащиеся принимают участие в конкурсах и фестивалях, отчетных концертах отдела или кафедры, и это все является ответственными выступлениями [2]. Вопрос рутинного по сути процесса сценической подготовки учащихся к подобным серьезным выступлениям остается открытым [8]. Опытные педагоги решают эту проблему личными усилиями, максимально

используя собственные контакты и организационные ресурсы учебного заведения [3]. Сложная работа по организации концертов, приглашения публики, дизайна, печати афиш и программ, зачастую аренды концертных площадок ложится на плечи людей, не связанных с концертным менеджментом. На помощь педагогам и учащимся приходят новые проекты старшей просветительской концертной организации – Московского музыкального общества.

Методика

Московское музыкальное общество традиционно объединяет ведущие музыкальные силы столицы, учебные заведения, коллективы, ансамбли, солистов в рамках творческих проектов, организуемых творческими комиссиями. Традиционно мероприятия Московского музыкального общества (ММО) носят просветительский, образовательный и воспитательный оттенок, и направлены «в люди» - следуя тенденции дореволюционных «Общедоступных концертов» Российского музыкального общества [14]. Множество концертов, фестивалей, творческих встреч, конкурсов музыкантов разных специальностей и коллективов образуют единую структуру просветительской, социально направленной миссии ММО [1]. Детские и взрослые коллективы, профессионалы и любители, музыковеды и джазисты – всем находится место в плотной сетке расписания проектов Общества, некоторые из которых созданы специально для поддержки учащихся и их преподавателей [4].

Результаты

В контексте рассматриваемой темы мы обратились к анализу проектов, предлагаемых фортепианной творческой комиссией Московского музыкального общества. Одним из интересных и новых является культурно-просветительский проект «Творческий рост», созданный в виде сценической лаборатории музыкантов-исполнителей любого возраста. Целью проекта является создание необходимой творческой среды для приобретения и развития сценического опыта музыкантов в условиях современной социальной миссии ММО на территории столицы и Подмосковья, а также для поддержки и мотивации педагогов. В проекте заявлены несколько номинаций, в рамках которых на сцену могут выйти представители разных исполнительских специальностей, солисты, ансамбли и коллективы, а также композиторы и музыковеды. На данном примере попробуем проанализировать актуальность и полезность культурно-просветительского проекта «Творческий рост», а также его результативность в решении рассматриваемой проблемы сценического становления учащихся музыкальных учебных заведений.

Обсуждение

Первое, что требуется по условиям проекта «Творческий рост» - участие в отборочном этапе, а именно предоставление для конкурсного прослушивания видеозаписи выступления с репертуаром свободного выбора. Этот этап напоминает привычную форму музыкального конкурса. Успешно преодолевшие отборочный этап кандидаты, становятся участниками концертов проекта, выбирают номинацию для участия, предлагают программу для выступления и приглашаются в качестве настоящих артистов, с рекламой, афишами и публикой, в концертные залы. Выбор площадок для проведения мероприятий подчеркивают социальную направленность проекта, просветительской целью которого является ознакомление с музыкальным достоянием людей, не знакомых или недостаточно знакомых с академическим музыкальным искусством. Социальные объединения, связанные с поддержкой пожилых людей, многодетных семей, одиноких людей, детей без родителей и т.д. также являются партнерами проекта. Мероприятия проекта «Творческий рост» проходят на благотворительной основе в залах музеев, библиотек, выставочных центрах, центрах социального обслуживания населения, салонах музыкальных инструментов, открытых летних площадках и доступны самой широкой публике. Вполне справедливое условие предварительного отбора кандидатов проекта, требование предоставить видео - подтверждение приемлемого уровня исполнения, необходимо в первую очередь для организаторов проекта, берущих на себя ответственность за качество концертов.

Кстати, о публике. Здесь мы обнаруживаем существенное отличие от привычных выступлений, организуемых учебными заведениями, как и от конкурсов и фестивалей. Как правило,

начиная от музыкальной школы, и заканчивая послевузовским этапом, учащиеся выступают преимущественно перед профессионалами. Профессионалы выступают сами для себя, и постепенно привыкают к этому явлению. В зале традиционно находятся педагоги, студенты, ассистенты-стажеры и магистранты, учащиеся ДМШ и ДШИ. На музыкальных конкурсах почетное место в зале занимает профессиональное жюри, присутствуют конкуренты, коллеги по выступлениям и их педагоги. Зачеты и экзамены проходят перед педагогической комиссией. Учащиеся часто выступают в полупустых залах, исполняя прекрасно известными педагогам и учащимся, с родителями, произведения. Мероприятия проекта «Творческий рост» проходят на иных площадках и для иной публики. К примеру, концерты в музее-усадьбе «Архангельское» проходят в рамках посещения парковой территории, и на концерт могут попасть посетители по входному билету во дворец. Гуляющие по парку гости, зачастую весьма далекие от классической музыки, занимают свободные места в зале и слушают концерт. Если концерт не вызвал интереса, публика может покинуть зал между номерами и продолжить осмотр дворца. Когда в такую ситуацию попадают юные артисты – студенты музыкальных колледжей и ВУЗов, они вынуждены бросать вызов публике и сами себе. Все просто, если получится захватить и удерживать внимание, выступить содержательно, ярко, интересно – люди в зале ответят вниманием и интересом. Скучное исполнение, суетливое, бледное, невнятное интереса не вызовет. Так воспитывается артистизм, смелость, ощущение ценности собственной интерпретации и сценическая ответственность. Учащиеся попадают в атмосферу рождения, колыбели артистизма, подобную выступлениям на городских площадях, где привлекали внимания те, кто умел показать что-то особенное.

Однако выступления перед непрофессиональной публикой имеет и другие грани. К примеру, одна из номинаций проекта называется «Студенты играют и рассказывают». Перед участниками мероприятия ставится задача рассказать доступным языком самое главное о предлагаемой публике музыке, и после словесного общения с аудиторией еще и выступить с музыкальной программой [9]. Подобный формат весьма востребован публикой, но далеко не каждый артист, даже взрослый, способен порадовать публику и интересным рассказом, и удачным музыкальным исполнением. Трудно и то и другое, и говорить, и играть. И особенно трудно делать это в одном мероприятии. Участие в этой номинации несет в себе ряд задач, чрезвычайно полезных для развития разноплановых способностей юных артистов проекта. Во-первых, решается важнейшая педагогическая задача – развитие творческой эрудиции. Если исходными знаниями ученика может быть отсутствие сведений о биографии композитора, эпохе, стиле и жанре исполняемого произведения, то при подготовке к интересному для публики рассказу артист изучит все подробности [15]. Во-вторых, из массива новых сведений необходимо будет выбрать наиболее важное и интересное для рассказа, что обязательно отразится на интерпретации произведений, сделает ее осознанной и сценически рельефной. В-третьих, потребуется адаптация рассказа к аудитории. В рамках проекта «Творческий рост» учащиеся нередко выступают перед разновозрастной аудиторией, что, несомненно, имеет свои особенности и творческие последствия. Одно дело, если в зале музея или библиотеки присутствуют добрые бабушки и дедушки, гости городского проекта «Московское долголетие», и совсем иная ситуация, если публикой являются тридцать первоклассников одной из общеобразовательных школ. И, в результате всего, необходимо еще и уверенно исполнить музыкальную часть программы, в качестве иллюстративного подтверждения всего рассказанного. Излишне говорить, что выступление перед «живой», непрофессиональной публикой в двух ипостасях сразу резко повышает уровень сценического опыта и крайне положительно сказывается на развитии творческой индивидуальности участников проекта.

Весьма ценной, на наш взгляд, номинацией, является «Синтез искусств», в рамках которой участники проекта представляют музыкальную часть художественной выставки, литературно-театрального проекта, музейной экскурсионной программы и т.п. Одно дело исполнить не-

сколько миниатюр на зачете или в классе, и совсем другое – оказаться участником целого сценического действия, театрального представления, ознакомиться с интересной выставкой, познакомиться лично с художниками, актерами и чтецами. Общение с представителями других творческих профессий расширяет кругозор музыканта, прививает вкус к литературе, театру, декоративно-прикладному искусству, живописи, скульптуре, поэзии [11]. Посещение музейной экспозиции, здания библиотеки, выставочного зала в сочетании с собственным концертным выступлением обогащает и облагораживает творческую натуру юного музыканта, оставляет след в душе и памяти на долгие годы. В номинации «Встреча с автором» происходит знакомство с композитором, современником аудитории, глашатаем эпохи. Публика имеет возможность увидеть автора вживую, послушать не только его музыку, но и комментарии от первого лица. Композиторы разных возрастов получают возможность выхода к публике, общения с аудиторией, рассказа о своем творческом пути и ознакомления с творчеством. Для малышей предусмотрена номинация «Дети на сцене», для участия в которой достаточно исполнения трехминутного репертуара, что для младших школьников является серьезным достижением. Дети выступают перед доброжелательной публикой, ощущают поддержку и симпатию зала, что намного полезнее для развития сценической смелости и психологической устойчивости, нежели зачет или экзамен в присутствии строгой педагогической комиссии. Боязнь совершить ошибку отступает на второй план перед праздничной атмосферой аплодисментов и улыбок, что навсегда прививает зачатки артистизма и дает ощущение «вкуса к сцене».

Не забыты в проекте и педагоги, взрослые музыканты, желающие поддерживать свою концертную форму. Для профессионалов со стажем предусмотрена номинация «В мастерской художника», где в свободной творческой форме можно поделиться с публикой знаниями и исполнением программы. Для этих целей во многих залах задействуется оборудование – экран, акустические колонки, компьютеры, микрофоны и т.д. В данной номинации проводятся концерты-лекции, концерты-презентации, творческие встречи. Не рассматривая все номинации, упомянем о вариантах программ камерной, народной музыки, больших коллективов, авторов авторских песен и джазовых музыкантов. Студенты-музыковеды и музыкальные журналисты получают возможность практики ведения концертов и написания рецензий на мероприятия.

Заключение

Всем привычная форма выступления на музыкальном конкурсе или конкурсе-фестивале обязательно связана с иерархией наград, первых или иных премий, дипломов и поощрительных призов. Распространенность конкурсов приводит к тому, что исполнение программы в сознании учащихся и их педагогов неразрывно связывается с наградой, званием, премией. Реалии современной формы отчетности о проделанной педагогической работе таковы, что документальное подтверждение достижений учащихся в виде премии на конкурсе стало рутинной необходимостью. В итоге главная цель конкурса – выявить лучших и дать им путь на сцену, затушевывается, концертная деятельность лауреатов не является результатом победы на конкурсе. В итоге мы получаем целую армию хорошо обученных музыкантов-исполнителей, не выступающих перед аудиторией, и миллионы соотечественников, в жизнь которых не вошла серьезная академическая музыка. Альтернативной формой отчетности может являться афиша мероприятия ММО, благодарственные письма педагогам и дипломы участников культурно-просветительских проектов [6]. Участие в проекте «Творческий рост» поддерживает педагогов, обеспечивая необходимую отчетность о проделанной работе, и совершенно не травмирует музыкантов необходимостью завоевывать место на конкурсе. Учащиеся сразу попадают в филармоническую обстановку, на практике переживают специфику сценического опыта, начиная от путешествия к месту выступления и заканчивая ознакомлением с письменными словами благодарности за концерт в книге отзывов. Появляется желание не просто формально отыграть зачет или победить на конкурсе, а подарить людям свое маленькое или большое искусство. Результатом участия в проекте является успешное выступление на экзаменах в учебном заведении, демонстрация приобретенного навыка уверенного выступления, ощущение нужности и ценности собственной музыкальной деятельности

[7]. Интересные места, в который выступают артисты, живое общение с непрофессионалами развивает творческий потенциал, фантазию, спонтанность, любовь и интерес к посещению музеев, выставок и театральных представлений [12]. В итоге мы наблюдаем многогранный творческий рост музыканта, погруженность в сценическую среду опытным путем, что невозможно заменить ничем иным. Надо признать, что идея студенческих филармоний не нова, и на протяжении десятилетий локально реализуется в разных городах и учебных заведениях России. Опыт проведения мероприятий подобного формата дает схожие результаты, подтверждающие изложенные выше выводы. Стоит лишь добавить, что проект Московского музыкального общества «Творческий рост» всероссийского масштаба, открытый для участников из любой точки нашей страны. Таким образом, возможность посетить столицу с концертным выступлением теперь доступна каждому, прошедшему предварительный отбор. Тем более, что сделать видеозапись исполнения можно, всего лишь нажав на кнопку мобильного телефона.

Литература:

1. Богуславский М.В. Итоги и перспективы развития историко-педагогического знания // Отечественная и зарубежная педагогика. 2011. №1.
2. Бурдюжа Е.А. Концертная деятельность как средство самореализации студентов вуза культуры и искусств. Дисс. канд. иссуств. Челябинск, 2008.
3. Ганичева Ю.В. Педагогические основы формирования творческих способностей в условиях музыкально-образовательного процесса // Культура, искусство, образование в информационном пространстве третьего тысячелетия: проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. М.: РГСУ, 2015. С. 187-191.
4. Глебова С.Л. Музыкальное просвещение подростков в условиях деятельности музыкального общества. Автореферат дисс. канд. иссуств. Тамбов, 2002.
5. Ефремов Л.Г. Аbruков В.С. Проблемы моделирования процессов в системе образования. Новые подходы // Известия Российской академии образования. 2002, №1.
6. Капранова Е.Г. Культурно-просветительская деятельность обществ и частных лиц в Нижегородской губернии. Дисс. канд. иссуств. Ижевск, 2011.
7. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей. Оренбург: Юж.Урал, 1996.
8. Литвиненко Ю.А. Проблема сценического волнения в музыкальном исполнительстве // Исполнительская интерпретация. Музыкальная наука. Музыкальная и театральная педагогика. Сборник статей к 100-летию Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Саратов, 2012. С. 100-104.
9. Моздыков А.В. Проблемы профессионального педагогического общения на современном этапе // Проблемы преподавания музыкальных дисциплин на современном этапе. М.: МГИМ им. А. Шнитке. 2007. С. 6-12.
10. Радынова О.П., Антонова М.А., Князева Г.Л. Формирование оценочных действий студентов в процессе инструментального обучения // Наука и школа. 2017. № 1. С. 175-180.
11. Радынова О.П., Корсакова И.А. Некоторые аспекты культурологического и компетентностного подходов на занятиях фортепиано со студентами исполнительских кафедр музыкального вуза // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2016. Т. 15. № 3 (136). С. 143-151.
12. Художественное пространство культуры третьего тысячелетия: проблемы науки и образования. Сб. науч. тр. Высшей школы музыки им. А. Шнитке (институт) РГСУ. Вып. II. – М.: Буки-веди, 2017. 520 с.
13. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. М.: Музыка, 2011. – 128 с.

14. Шабшаевич Е.М. Московское отделение Русского музыкального общества и Московское филармоническое общество: история соперничества в зеркале печати XIX века // Музыка и время. 2010. № 7. С. 11-15.

15. Щербакова. А.И. Философия музыкального искусства. Учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: РГСУ, 2013. 574 с.

Приз Ольга Юрьевна. E-mail: filatova.ol@gmail.com

Дата поступления 18.10.2018

Дата принятия к публикации 10.12.2018

ABOUT CREATIVE GROWTH OF STUDENTS WITHIN CONCERT PROJECTS OF THE MOSCOW MUSICAL SOCIETY

DOI: 10.25629/HC.2018.12.15

PRIZE O.Yu.

Moscow state Institute of music named A. G. Schnittke. Russia, Moscow

Annotation. Education of a musician-performer of academic musical genres in the modern world-a task that covers a number of professional pedagogical problems and factors, the most important of which is the creative growth of the artist on the concert stage. In domestic professional music schools carefully preserved the tradition of learning, remaining basically unchanged since the founding of music education in Russia. And if for a long time the educational form of certification of the musician-performer is the performance of the musical repertoire on stage, if the tests and exams in music schools are a public performance of the program, then the entire educational process can actually be considered in the context of preparing for a stage performance. In the framework of this topic, the author turns to the analysis of the projects proposed by the piano creative Commission of the Moscow musical society.

Key words: education of the musician-performer, Moscow musical society, creative growth.

References:

1. Boguslavskij M.V. Itogi i perspektivy razvitiya istoriko-pedagogicheskogo znaniya [Results and prospects of development of historical and pedagogical knowledge] // *Otechestvennaya i zarubezhnaya pedagogika*. 2011. No. 1.

2. Burdyuzha E.A. *Koncertnaya deyatel'nost' kak sredstvo samorealizacii studentov vuza kul'tury i iskusstv* [Concert activity as a means of self-realization of students of the University of culture and arts]. Ph.D (Art Criticism) diss. Chelyabinsk, 2008.

3. Ganicheva Yu.V. Pedagogicheskie osnovy formirovaniya tvorcheskih sposobnostej v usloviyah muzykal'no-obrazovatel'nogo processa. *Kul'tura, iskusstvo, obrazovanie v informacionnom prostranstve tret'ego tysyacheletiya: problemy i perspektivy*. Sbornik nauchnyh trudov [Pedagogical bases of formation of creative abilities in the conditions of musical and educational process. *Culture, art, education in the information space of the third Millennium: problems and prospects*. Collection of scientific works]. Moscow: RGSU, 2015. P. 187-191.

4. Glebova S.L. Muzykal'noe prosveshchenie podrostkov v usloviyah deyatel'nosti muzykal'nogo obshchestva [Musical education of teenagers in the conditions of activity of musical society]. Ph.D (Art Criticism) thesis. Tambov, 2002.

5. Efremov L.G., Abrukov V.S. Problemy modelirovaniya processov v sisteme obrazovaniya. *Novye podhody* [Problems of modeling processes in the education system. New approach]. *Izvestiya Rossijskoj akademii obrazovaniya*. 2002, No. 1.

6. Kapranova E.G. *Kul'turno-prosvetitel'skaya deyatel'nost' obshchestv i chastnyh lic v Nizhegorodskoj gubernii* [Cultural and educational activities of companies and individuals in the Nizhny Novgorod province]. Ph.D (Art Criticism) diss. Izhevsk, 2011.

7. Kir'yakova A.V. *Teoriya orientacii lichnosti v mire cennostej* [Theory of personality orientation in the world of values]. Orenburg: South Ural University Publ., 1996.

8. Litvinenko Yu.A. Problema scenicheskogo volneniya v muzykal'nom ispolnitel'stve. *Ispolnitel'skaya interpretaciya. Muzykal'naya nauka. Muzykal'naya i teatral'naya pedagogika*. Sbornik statej k 100-letiyu Saratovskoj gosudarstvennoj konservatorii im. L.V. Sobinova [The problem of the stage of excitement in the music and performing arts. *Performing interpretation. Musical science. Musical and theatrical pedagogy*. Collection of articles for the 100th anniversary of the Saratov state Conservatory. L. V. Sobinov.]. Saratov, 2012. P. 100-104.

9. Mozdykov A.V. Problemy professional'nogo pedagogicheskogo obshcheniya na sovremen-nom eh tape. *Problemy prepodavaniya muzykal'nyh disciplin na sovremennom eh tape* [Problems of professional pedagogical communication at the present stage. *Problems of teaching music disciplines at the present stage*]. Moscow: MSIM A. Shnitke Publ. 2007. P. 6-12.

10. Radynova O.P., Antonova M.A., Knyazeva G.L. Formirovanie ocenochnyh dejstvij studentov v processe instrumental'nogo obucheniya [Formation of evaluation actions of students in the process of instrumental learning]. *Nauka i shkola*. 2017. No. 1. P. 175-180.

11. Radynova O.P., Korsakova I.A. Nekotorye aspekty kul'turologicheskogo i kompetentnostnogo podhodov na zanyatiyah fortepiano so studentami ispolnitel'skih kafedr muzykal'nogo vuza [Some aspects of cultural and competence-based approaches in the classroom, the piano students performing music departments of the University]. *Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social'nogo universiteta*. 2016. Vol. 15. No. 3 (136). P. 143-151.

12. *Hudozhestvennoe prostranstvo kul'tury tret'ego tysyacheletiya: problemy nauki i obrazovaniya* [Art space of culture of the third Millennium: problems of science and education]: Collection of scientific works of the Higher school of music named after A. Shnitke (Institute) RSSU. Vol. II. Moscow: Buki-vedi, 2017. 520 p.

13. Cypin G.M. *Scenicheskoe volnenie i drugie aspekty psichologii ispolnitel'skoj deyatel'nosti* [Stage anxiety and other aspects of the psychology of performance]. Moscow: Muzyka, 2011. 128 p.

14. Shabshaevich E.M. Moskovskoe otdelenie Russkogo muzykal'nogo obshchestva i Moskovskoe filarmonicheskoe obshchestvo: istoriya sopernichestva v zerkale pečati XIX veka [The Moscow branch of the Russian music society and the Moscow Philharmonic society: the history of rivalry in the mirror of the 19th century press]. *Muzyka i vremya*. 2010. No. 7. P. 11-15.

15. Shcherbakova A.I. *Filosofiya muzykal'nogo iskusstva* [Philosophy of musical art]. 2-nd ed. Moscow: RSSU, 2013. 574 p.

Prize Olga Yurievna. E-mail: filatova.ol@gmail.com

Date of receipt 18.10.2018

Date of acceptance 10.12.2018