

музыкальное образование

Смольская Юлия Викторовна,
аспирант ГОУ ВПО МГПУ,
преподаватель по классу фортепиано
ДМШ им. Танеева
jusmolskaya@mail.ru

«Педагогическая филармония» как активная форма приобщения учащихся к музыке

Музыкальное просвещение в России существует не одно столетие. Просветителями были многие выдающиеся деятели русской культуры, среди которых В. Стасов, С. Мамонтов, Б. Яворский, Б. Асафьев. В русле этих демократических традиций создал свою революционную для детского музыкального воспитания программу Д. Б. Кабалевский. С одной стороны, музыкальным просвещением детей занимаются образовательные учреждения: общеобразовательные школы, детские сады, музыкальные школы и школы искусств, развивающие кружки и различные детские секции. С другой – просветительской деятельностью в области музыки также занимаются концертные агентства и организации, отдельные сольные музыканты-исполнители и авторы детских музыкальных пособий и книг. Невозможно не отметить уникальных концертных программ, созданных «Московской филармонией» для просвещения подрастающего поколения. Замечательные артисты и лекторы выступают в лучших концертных залах Москвы, посещают с концертами общеобразовательные и музыкальные школы.

Более 20 лет назад в Москве была организована «Педагогическая филармония». «Педагогическая филармония» представляет собой общегородскую концертно-просветительскую организацию, созданную на добровольных началах педагогами и концертмейстерами ДМШ. В большинстве своем это педагоги молодого (в том числе студенты музыкальных вузов) и среднего поколений, которые желают заниматься музыкально-исполнительской деятельностью и приобщать к этому учащихся.

Если мы отталкиваемся от того, что задача педагога-музыканта сегодня прежде всего заключается в формировании интереса у учащегося к музыке, то, соответственно, роль педагога возрастает до роли педагога-просветителя. Расширяются рамки,

касающиеся «профессионального» мастерства учителя. Педагог должен не только «оснастить» ученика необходимыми знаниями и приёмами для освоения игры на инструменте, но и быть способным сам исполнить или хотя бы показать на инструменте примеры из мировой музыкальной классики. Значит, мы нуждаемся в педагоге-исполнителе не только на уровне вузов и профессиональных музыкально-образовательных учреждениях, но и в детских музыкальных школах.

Сразу стоит отметить, что процесс формирования интереса к музыке происходит более эффективно в классах педагогов-исполнителей. Это связано с тем, что ученики имеют возможность посещать концерты своего педагога, т. е. чувствовать себя «сопричастными» к таинству исполнения и восприятия музыки. При этом детей очень «греет» мысль, что на сцене они видят своего учителя. Это может показаться наивным и смешным, но дети, видящие и слышащие своего педагога на эстраде, видя его успех, испытывают чувство гордости от того, что на сцене ИХ учитель, и хотя бы ради этого ощущения им хочется посещать его концерты снова и снова. Возможно, первый раз они приходят на концерт вместе со своими родителями из этических соображений, но потом уже сами становятся заядлыми слушателями.

Главной особенностью «Педагогической филармонии» является *непосредственное участие детей* во всех сферах её деятельности. В настоящее время в музыкальные школы берут всех желающих учиться. Таким образом, среди обучающихся есть дети с ярко выраженными музыкальными способностями и есть те, кто обладает весьма скромными музыкальными данными. Известно, что людей без каких-либо способностей к чему-либо, не существует. «Педагогическая филармония» даёт возможность проявить себя не только музыкально одарённым детям, но и детям, которые обладают способностями в далёких от музыкального исполнительства областях.

В чём конкретно заключается деятельность детей?

Прежде всего дети являются *слушателями*, основной целевой аудиторией наших концертов. Обо всех запланированных на год концертах известно в начале учебного года, афиши висят в школах, педагоги ДМШ проводят подготовительную информационную работу и с учащимися, и с родителями.

После каждого концерта мы с детьми обсуждаем происходившее на сцене. Мы считаем данный метод активизации детей-слушателей одним из основных. Дети с удовольствием участвуют в таких обсуждениях: пишут свои пожелания, оставляют отзывы об исполненных произведениях и увиденных номерах. Иногда мы используем балльную систему: дети оценивают номера концертов, ставя привычные для себя оценки: что понравилось, что нет. Таким образом, *дети наравне с педагогами составляют*

программы следующих концертов: обсуждают, что именно показалось им наиболее интересным в предыдущих программах, что не понравилось, что бы им хотелось изменить, что нового узнал ребёнок из вступительного слова, что запомнилось больше. При этом следует идти от свободной и доверительной беседы и приходиться к тому, чтобы школьники 3–4 классов могли писать посильные отзывы на концерт, даже рецензии.

Чтобы вывести ребят за привычные общие фразы, педагогам следует подготовить конкретные и провоцирующие вопросы.

Например: «Как ты думаешь, кому именно может быть интересна музыка этого композитора? Расскажи, где и по какому поводу ты бы захотел, чтобы звучала именно эта музыка».

Желательно, чтобы ребята старшей возрастной группы попытались написать рецензию на концерт и свои пожелания на следующий концерт, а ребята младшей возрастной группы дали бы оценку концерту устно и тоже высказали бы пожелания.

Обсуждение концерта всегда следует заканчивать выяснением, что из репертуара большинству ребят хотелось бы услышать еще раз. Последний в сезоне концерт «Педагогической филармонии» должен учесть эти пожелания и по возможности повторить желаемое.

Дети являются непосредственными участниками концертов «Педагогической филармонии» как **исполнители**. Они выступают в ансамблях с педагогами и соло. В программах наших концертов есть также определённые особенности.

Отметим некоторые из них.

Произведения, исполняемые педагогами и учащимися, должны быть:

во-первых, скромного масштаба, т. к. неподготовленному слушателю трудно воспринимать развернутые сочинения;

во-вторых, увлекательными – яркими, эффектными;

в-третьих, контрастными, чтобы была смена впечатлений и одно произведение «оттеняло» другое;

Как показал наш опыт, для этого **необходимо иногда выходить за рамки традиционных академических программ** и привлекать сочинения разных жанров и стилей, включая джаз и современные обработки фольклора. Вместе с тем, также возможно использование произведений из «школьной» программы учащихся, т. к. любая зачётная программа в ДМШ подразумевает исполнение пьесы и (или) крупной формы, которые вполне могут соответствовать тематике концерта «Педагогической филармонии».

Помимо выступлений учеников в ансамбле с педагогами других специальностей, приветствуются сольные выступления учеников и педагогов. В таком случае

произведения, исполняемые педагогом и его учеником, должны быть связаны – либо тематикой, либо жанром, либо именем композитора – и определяться этой смысловой связью.

По традиции *каждое выступление в концерте «Педагогической филармонии» предваряется кратким вступительным словом*. И в данной сфере деятельности нашей организации мы привлекаем к сотрудничеству детей. *Дети помогают лекторам вести концерт, сами выступают с кратким вступительным словом*, которое кажется им наиболее интересным для слушателей. При этом совершенно необязательно, что вступительное слово будет посвящено каким-либо историческим сведениям, биографии и особенностям творчества исполняемого композитора. Это может быть яркий, впечатляющий аудиторию случай, исторический анекдот, либо дающий яркий штрих к портрету композитора, либо связанный с самим произведением и его судьбой. Это слово должно оставить у слушателя эмоциональный след, связаться с произведением в общее представление и, таким образом, помочь его запомнить.

Каждому филармоническому концерту предшествует серьёзная организационная подготовка. Тематика концерта и облик его программы продумывается заранее на год вперёд и объявляется на специальных собраниях актива «Педагогической филармонии». Это может быть посвящение конкретному композитору-юбиляру, событию из мира искусства или науки и пр. Педагоги всегда заранее сориентированы по поводу предстоящих концертов и уже с начала учебного года могут готовить с учениками соответствующие концертам тематические программы. Помимо этого, проводится дополнительная организационная подготовка в классе каждого педагога: печатаются афиши, программки классных концертов и т. д. И здесь дети с удовольствием помогают педагогам: готовят эскизы будущих программ, продумывают костюмы для собственных номеров, рисуют картины, тематически связанные с программой предстоящего концерта, и лучшие из которых будут вывешены на стенде ДМШ и в фойе концертных залов. Таким образом, дети становятся активными *организаторами* будущих концертов.

Несколько слов о перспективах наших концертов. Нам бы очень хотелось создать «абонементные» концерты, посвящённые тому, на чём учатся и что исполняют сами ребята. Например, детям было бы очень интересно в одном концерте прослушать весь «Детский альбом» Чайковского – возможно, в переложении для разных инструментов. В следующем концерте можно проделать то же с «Альбомом для юношества» Шумана или с «Лирическими пьесами» Грига. Таким образом, дети услышат именно ту музыку, которую играют сами. При этом можно похожим образом использовать репертуар разных инструментов, на которых учатся сами дети, а также вокальные мелодии.

Следует разделить программы-абонементы для детей разных возрастов. Далеко не всегда то, что интересно малышу, интересно ученику 12–13 лет. В то же время если систематизировать концертные программы, то дети постепенно будут «расти» вместе с программами! Иногда целесообразно разграничить участие в концертах младших и старших детей, иногда лучше детей объединить – младшие будут стремиться к успехам старших. Возможно также активное сотрудничество с педагогами-теоретиками, при котором концертные программы будут каким-либо образом соприкасаться с учебными программами ДМШ по музыкальной литературе. Ведь далеко не всегда педагогам на уроках удаётся ознакомить детей с произведением целиком, чаще дети слушают фрагменты, из которых крайне сложно составить цельное представление об исполняемой музыке. А главное, дети обычно не сознают, что маленькие пьесы тоже дают представление о музыке великого композитора.

Особое внимание хотелось бы уделить знакомству детей с инструментами симфонического оркестра. Практика показывает, что мало детей в состоянии различать по звучанию не только инструменты одной группы, но иногда даже духовые и струнные. Здесь необходимы концерты-беседы, посвящённые одной группе инструментов или представителям разных групп. При этом совсем не обязательно, чтобы на таких концертах присутствовали одни малыши. К сожалению, даже в старших классах ДМШ многие учащиеся остаются «инструментально» неграмотными.

Особняком стоит проблема «танцевальных» жанров классической музыки. Все дети, обучающиеся в ДМШ, играют пьесы танцевальных жанров. Но далеко не все педагоги знают, как, собственно, танцуют тот или иной танец, для какой ситуации и с какими целями этот танец был написан композитором. В серии концертов, посвящённых танцам, могут принимать участие детские танцевальные коллективы, сольные исполнители-учащиеся, педагоги. Такие концерты всегда будут пользоваться успехом у публики в силу своей яркости, красочности и лёгкости восприятия.

Остановимся на вопросе отбора детей для участия в концертах «Педагогической филармонии». *Ученики допускаются к участию в концерте на конкурсной основе.* Формально можно разделить конкурсные прослушивания на несколько этапов:

Первый этап – классный концерт преподавателя, где отбирается лучший исполнитель (или несколько исполнителей), который проходит на общешкольный концерт. Классный концерт в данном случае становится определённым показателем, к какой конкретно деятельности «Педагогической филармонии» склонен каждый ребёнок: кому-то больше по душе выступать сольно, кто-то лучше себя чувствует в роли конферансье. Главное, чтобы сами дети не воспринимали классный концерт как первый

тур какого-либо конкурса. Практика показывает, что если эту праздничную атмосферу классного концерта заменить конкурсным ажиотажем, нередко сопровождающимся неадекватными амбициями больше даже у родителей, чем у детей-участников, то у большинства присутствующих сложится негативное впечатление от происходящего и впоследствии сильно сократится количество желающих принять снова участие в подобном мероприятии. Хорошо, если на классном концерте царит атмосфера праздника, доброжелательности и даже самые строгие родители становятся благодарными слушателями. Часто классный концерт завершается чаепитием со сладостями и, главное, доверительной беседой.

Второй этап - внутришкольный: в конкурсе принимают участие исполнители (а также ансамбли детей с педагогами), наиболее успешно прошедшие первый этап. Здесь также необходимо сделать акцент на «праздничном действе» и идее, что «проигравших нет».

Третий этап – «городской», на котором утверждаются участники городских концертов «Педагогической филармонии».

Каждый конкурс должен иметь итог – живое совместное обсуждение, и каждый конкурс должен быть *поощрительным*: дети, не прошедшие на следующий этап, получают грамоты участников и из «не прошедших» также выбирается лучший, получающий «приз зрительских симпатий».

Естественно, что чем серьезнее конкурс, тем больше зал, больше аудитория. Но и классный конкурс, где публика, кроме педагогов, в основном состоит из родителей, тоже очень важен для начинающих. Возможно, именно выступление на классном концерте станет для ребёнка мощным стимулом подготовки к последующим выступлениям.

Среди главных задач «Педагогической филармонии» можно отметить несколько.

Во-первых, *привлечение на концерты возможно более широкую детскую аудиторию*. Для этого следует развернуть информационно-рекламную деятельность актива «Педагогической филармонии»: во всех школах повесить афиши с программами предстоящих концертов, напоминать о предстоящих концертах на собраниях преподавателей и директоров ДМШ в методическом кабинете. При этом следует привлекать на концерты в качестве слушателей учащихся не только музыкальных, но общеобразовательных школ, в которых они учатся, а также детей из детских садов.

Во-вторых, *привлечение максимально возможного количества учащихся ДМШ к деятельности «Педагогической филармонии»*. Это очень важно для формирования у детей интереса к классической музыке. Этот интерес должен «подогреваться» постоянно, а не только раз или два раза в неделю во время выучивания зачётной программы на уроках

в ДМШ. Участие в концертах «Педагогической филармонии» наравне с педагогами и подготовка к ним является для учащихся мощным стимулом для «погружения» в мир классической музыки.

В-третьих, *отслеживать, как музыкально развивается ребенок, как формируются его музыкальные интересы.* Для этого необходима разработка специальных тестов, викторин, конкурсов и олимпиад. И здесь следует использовать тот же самый «поощрительный» принцип.

Успешная деятельность «Педагогической филармонии» требует серьёзной творческой, методической и организационной работы. Это далеко не просто. Однако необходимо искать и осуществлять эффективные формы приобщения детей и юношества к большому, исполненному этических ценностей искусству. На наш взгляд, сейчас мы должны сделать всё возможное, чтобы постепенно подготовить наших детей к восприятию «серьёзной», классической, музыки. «Пресловутый» технический прогресс, помимо всех своих плюсов, приводит к тому, что люди всё дальше отходят от культурных ценностей, созданных человеческим гением. Концерты «Педагогической филармонии», в которых дети будут «сотрудничать» вместе со взрослыми, могут стать не только естественным продолжением учебного процесса, но и кульминацией обучения ребёнка в музыкальной школе, даря ему возможность узнать много нового, расширить свой музыкальный кругозор, быть не только слушателем, но и самому стать полноправным исполнителем, организатором, лектором на одной сцене с учителем. Сергей Михалков сказал: «Сегодня – дети, завтра – народ». А это значит, что если мы сегодня не позаботимся о культурном развитии наших детей, то в будущем вряд ли сможем называться культурной нацией.

Литература

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Музыка, 1973.