

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Московской области
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»
(ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. ПРОКОФЬЕВА»)**

Методическое сообщение

«О пользе тематических концертов»

Автор:

Мирясова Нина Васильевна

преподаватель ПЦК

«Фортепиано для разных специальностей»

ГАПОУ МО «МОМК им. С.С. Прокофьева»

Пушкинский г.о.

2022 год

Тематический концерт – это программная композиция, связанная определённой тематикой, с использованием словесного текста, музыкальных иллюстраций и соответствующего сценического оформления. Существуют разные формы взаимодействия музыки и слова, которые включают широкий охват различных вариантов сценических показов и все они тесно связаны с традиционным учебным процессом. В педагогической среде идёт плодотворная работа по расширению и углублению содержательности и эффективности обучения и воспитания студентов, внедрение новых форм реализации творческого потенциала учащихся. Одним из перспективных направлений такого поиска является приобщение студентов к просветительской деятельности, которая представляет собой действие одновременно и музыкальное, и театральное. Элемент просветительства всегда присутствовал в профессиональном музыкальном образовании. Это могли быть лекции-концерты, авторские музыкальные композиции, устные журналы, выездные концерты и многое другое. В дальнейшем появляются коллективные принципы разработки концертных программ, что явилось важным фактором в приобретении профессионального мастерства учащихся. Стало очевидным, что участие в таких программах способствует улучшению качества занятий, совершенствованию навыков игры на фортепиано, повышению чувства ответственности в отношении к учёбе. Обычно студенты ограничивают свои выступления исполнением программы на зачётах, академических вечерах и экзаменах. Часто, не справляясь с волнением, не донося свои замыслы должным образом, а участие в просветительских программах является полезной сценической практикой, той творческой радостью, которая так необходима нашим студентам. По мере подготовки материала тематического концерта они узнают много нового, расширяют свой музыкальный и образовательный кругозор. Создание музыкальной композиции, в которой инструмент «фортепиано» играет ключевую роль, представляет интересный опыт в вопросе укрепления престижа и значения курса фортепиано для учащихся разных специальностей, подчёркивает

необходимость и пользу этого предмета в профессиональной подготовке музыканта.

Творческие инициативы педагогов нашего отдела фортепиано не ограничиваются только задачами обучения игре на данном инструменте. Кроме практической цели обучения, существуют специфические, присущие этому курсу способы решения самых разнообразных проблем. На прочной основе полученных навыков, включая фортепиано, мы стараемся приобщить студентов к просветительской деятельности, которая становится неотъемлемой частью их профессиональной жизни. Достаточно регулярно проводятся классные вечера одного или нескольких преподавателей под разной рубрикой и на различных сценических площадках. Это не просто безликие концерты, которые представляют собой обычное чередование музыкальных номеров, а нестандартно составленные программы с интересной, увлекательной тематикой, соответствующим музыкальным репертуаром и подобающим сценическим оформлением.

Курс фортепиано для разных специальностей обладает уникальной возможностью объединения всех специальностей, что позволяет создавать многообразные программы с использованием широкого круга музыкальных произведений. Студенты охотно участвуют в подобного рода мероприятиях, интерес к ним всегда присутствует и возрастает. Их привлекает возможность поделиться со слушателями своими знаниями и умениями, попробовать себя в разных амплуа – в качестве концертмейстера, ансамблиста, ведущего; получить дополнительный сценический опыт и яркие творческие впечатления. По мере подготовки программ, педагоги стали обращать внимание не только на качество исполнения произведений, но и на детали сценического костюма, приёмы поведения на эстраде, работу над сценической речью, умение находить контакт со слушателями. Таким образом возникла целостная музыкально-литературная композиция, в которой продумано всё – от общего замысла до мельчайших деталей.

Идея просветительства имеет славные традиции в истории музыкальной культуры. В XIX веке распространением и изучением лучших достижений музыкального искусства занимались А. Серов, В. Стасов, П. Ларош, М. Балакирев и многие другие выдающиеся деятели российской культуры. Неоценимый вклад в музыкальное просветительство внесло Русское музыкальное общество, учреждённое А.Г. Рубинштейном в 1859 году. Его целью являлось развитие музыкального образования в России и поощрение музыкальных талантов.

Благая идея просветительства нашла свое продолжение в возникновении в 2000 году по инициативе профессора РАМ им. Гнесиных Нырковой В.Д. Всероссийского фестиваля музыкально просветительских программ по курсу фортепиано для учащихся разных специальностей. Такие фестивали-конкурсы дают прекрасную возможность ознакомиться с результатами просветительской работы, обменяться практическим опытом участников, создают перспективу дальнейшего совершенствования курса фортепиано. Предлагаются всё новые формы выступлений, различные виды и направления многогранного просветительского процесса. В вопросе о роли просветительства в учебной практике было поддержано предложение развивать эти идеи и воплощать их в жизнь. Цель таких фестивалей-конкурсов – возрождение традиций музыкально-просветительской деятельности в курсе фортепиано, выявление наиболее ярких исполнителей, поощрение педагогов, внедрение лучших образцов показов в учебную практику.

Наш колледж регулярно принимает участие в этих показах. Так, на первом фестивале был представлена программа «История музыкальной транскрипции». Музыкально-литературная композиция «Корзина с еловыми шишками» прозвучала на втором Всероссийском фестивале. Она была построена по одноимённому рассказу К. Паустовского и письмам Э. Грига и представляла собой театрализованное действие, сопровождаемое музыкой из «Лирического альбома» Эдварда Грига. Далее под руководством

преподавателя О.В. Морозовой были представлены «Танец в жизни и жизнь танца» – программа, получившая диплом за лучшее сценическое оформление, и «Маска, я тебя знаю», которая также была награждена за оригинальный сценарий. В программе «Вальс в творчестве композиторов-романтиков» принимал участие весь коллектив отдела фортепиано для разных специальностей. Театрализованная музыкально-поэтическая композиция «Испанские мотивы» включала в себя стихи и музыку испанских авторов. Программа была подготовлена под руководством педагогов Н.В. Мирясовой и Л.Г. Федотовой и была удостоена диплома III степени на Всероссийском конкурсе музыкально-просветительских программ в 2014 году. В стенах нашего колледжа в разные годы появились такие тематические концерты как «Русские зарисовки», «Прокофьев и Шекспир», «Непрерывное движение» (посвящённая Французским сюитам И.С. Баха), «Души прекрасные порывы» (рассказ о жизни и творчестве русских композиторов конца XIX века). Программа «Играем и рассказываем» целиком была построена на творческой инициативе студентов, которые исполнили свои любимые произведения и сами комментировали, рассказывая об истории их написания.

Музицирование и подготовка концертных программ происходит под руководством и в сотворчестве с педагогом, который и сам может принять участие в действии в качестве солиста, ансамблиста и концертмейстера. Такие выступления позволяют преподавателю находиться в хорошей исполнительской форме, служат положительным примером для учащихся, имеют большое воспитательное значение, а также входят в методическую нагрузку педагога.

Работа над концертной программой начинается с планирования, где намечаются вид, количество, сроки проведения мероприятия. Намечаются состав исполнителей, предполагаются классы педагогов, одного или нескольких, чьи ученики будут задействованы в программе. Выбирается тема, определяется время звучания, затем начинается поиск музыкального и

словесного материала, разучивание музыкальных произведений, знакомство с литературным источником. Когда весь материал собран, он должен быть логически выстроен, чтобы получилась цельная композиция. Далее происходит написание сценария, соединяющего в определённой последовательности отдельных элементов и запись по порядку всех частей. Выстраивая форму композиции по законам драматического искусства, во вступительной части надо настроить восприятие слушателей, овладеть их вниманием. В основной части выстраивается очерёдность номеров, каждый из которых связан с предыдущим по смыслу. Взаимодействие номеров и связок создаёт ощущение внутреннего ритма, когда действие может замедляться или ускоряться, обостряя внимание слушателей и подготавливая возрастающее напряжение, приводящее к появлению кульминации. Затем происходит постановка программы, которая включает в себя мизансцены, костюмы, художественное оформление, своевременный уход и появление участников на сцене, работу над речью ведущего, создание афиши и программки. И, наконец, сценическое воплощение, до начала которого следует оговорить возможность аплодисментов, фото и видеозапись. После концерта мы проводим анализ проведённой работы, делаем выводы, высказываем пожелания, намечаем перспективы и поощряем участников концерта.

Такие выступления всегда очень интересны и для слушателей, и для исполнителей. Они создают атмосферу праздника, профессионального общения, эмоциональной приподнятости, творческого поиска. Студенты, приобщаясь к важному начинанию, осознают свою ответственность, получают импульс для самостоятельной творческой инициативы. Этот бесценный опыт безусловно пригодится им в дальнейшей профессиональной жизни, опыт выступления и общения с публикой, умение зажечь, увлечь слушателей, завладеть их вниманием, желание исполнить свои музыкальные номера как можно интереснее и совершеннее, постичь смысл и назначение музыки, её воздействие на людей.

Каждый раз, выступая с очередной концертной программой, мы убеждаемся в эффективности и результативности такой формы учебного процесса. Надо всячески стимулировать интерес к данному виду деятельности, находить новые формы для более осознанной, целенаправленной работы в этой сфере.

До сих пор существует инерция неуважительного отношения к занятиям на фортепиано, как к чему-то второстепенному, как к тяжёлой, ненужной нагрузке. Практикуя такую творческую инициативу как тематический концерт, мы можем в полной мере оценить роль и значение предмета «фортепиано» в деле формирования многих поколений музыкантов. «Живое слово», беседа со слушателями, звучание музыки, сопровождаемое словом, распространение знаний об этом виде искусства может считаться большим и важным направлением образовательного процесса.

По словам выдающегося деятеля культуры и просвещения А.В. Луначарского, образование – это творческий процесс, в котором личность обогащается, усиливается и совершенствуется. Подчёркивая необходимость её всестороннего развития, он утверждал высокую роль учителя в этом деле. Целостность художественного и технологического воспитания формирует гармонически развитую личность. Утверждая важность просветительской работы как неотъемлемую часть учебной жизни, рассматривая педагогический процесс как культурную миссию, можно говорить об актуальности такого интегративного подхода в решении проблем курса фортепиано для учащихся разных специальностей.