

Музыкально-образовательный лекторий как ведущая форма концертно-просветительской и художественно-творческой деятельности на ФХО

Факультет художественного образования ТГГПУ, созданный на базе музыкального факультета КГПИ, успешно продолжает его культурно-просветительские традиции, сложившиеся на протяжении полувека. Но функционируя в настоящее время как единый организм, где различные виды искусства выступают в комплексе, дополняя и обогащая друг друга, факультет значительно обновил формы и содержание своей творческой работы. Одновременное продвижение в двух направлениях – развитие педагогических технологий в рамках отдельно взятого вида искусства (музыки, ИЗО, дизайна, хореографии) и стремление к синтезу, взаимодействию искусств, - обуславливает глубину и качество приобретаемых компетенций, возможность их творческого комбинирования, способствует формированию у студентов полимодальных образных представлений. Наличие единого художественно-образовательного пространства предполагает реализацию общих творческих проектов, где каждое искусство раскрывает свою специфику и, вместе с тем, вносит вклад в создание интегрированного целого.

Одним из таких проектов, имеющих долговременные перспективы, является музыкально-образовательный лекторий. Его истоки восходят к 60-м годам прошлого столетия, к этапу становления музфака. Именно тогда музыковедом Г.М. Кантором была высказана идея проведения концертно-лекций, которые знакомили бы студентов с основополагающими явлениями музыкального искусства. Вскоре была разработана тематика лектория, организатором и ведущим которого становится Георгий Михайлович, а в качестве исполнителей привлекаются педагоги факультета. Темы концертов, проходивших ежемесячно, имели ярко выраженную образовательную направленность. Одни были посвящены жанрам инструментальной и

вокальной музыки, другие поднимали вопросы соотношения музыки и текста, программности в музыке, третьи рассматривали строение оперы, симфонии, сонаты и т.д. Последний в году концерт лектория иногда строился в виде музыкального «блица», вечера вопросов и ответов, перемежавшихся исполнением произведений по заявкам слушателей.

Не скованные рамками аудиторных занятий, студенты приобретали важные для будущих учителей музыки знания в свободной, непринужденной форме творческих встреч, бесед о музыке, а «живое звучание» музыкальных произведений пополняло их слуховой «багаж». В дальнейшем в качестве ведущих лекций-концертов выступали и другие преподаватели факультета: М.Г. Дисман, М.М. Перельштейн, М.А. Дунаенко (Манукян), М.С. Бородина, С.И. Раимова, И.Л. Ванечкина, Т.А. Николаева. Позже, наряду с педагогами, в концертах стали принимать участие студенты, а также учебные коллективы, что становилось для них настоящей «школой» исполнительского мастерства.

Музыкально-образовательный лекторий постепенно расширял свой ареал. Со временем его мероприятия адресовались не только студентам музыкального факультета, но и школьникам города и республики. Большую роль в этом сыграла пианистка М.Я. Коварская, которая аккумулировала вокруг себя инициативных и «легких на подъем» музыкантов-исполнителей и лекторов-музыковедов. На протяжении 10 лет (1976–1986) ею были организованы ежемесячные концертно-просветительские мероприятия в общеобразовательной школе села Чепчуги Высокогорского района Татарстана. Выступая на этих концертах в качестве солистки и концертмейстера, она также определяла их репертуарную политику.

Некоторые темы повторялись из лектория в лекторий, например, неизменная «заставка» «Как слушать и понимать музыку». Открывая, по традиции в начале года, цикл концертов, она являлась своеобразным проводником в мир классической музыки и подготавливала сельских школьников к последующему восприятию музыкальных произведений. В

каждом лектории были представлены темы, посвященные песенно-романсовой лирике, татарской народной и профессиональной музыке. Среди «вариативного» блока – концерты, популяризовавшие оперную классику («По страницам любимых опер»), поднимавшие проблему взаимосвязи искусств («Л.Н. Толстой и музыка»), открывавшие новые горизонты в музыкальном искусстве («Светомузыка вчера, сегодня, завтра»). Не обходилось в 70е-80-е годы и без конъюнктуры, например, апрельский концерт обычно был данью музыкальной лениниане (22 апреля – День рождения Ленина). Но организаторы и участники старались так монтировать программы, чтобы идеологическая подоплека не затмевала музыкальное содержание, а становилась поводом к очередной «встрече» с музыкой Бетховена, Чайковского, Вильбоа и др. По свидетельству М.Я. Коварской, «коронки» классической музыки чередовались с песнями, популярными мелодиями» []. Это способствовало приобщению к музыке самой широкой аудитории слушателей.

В сезон 1986-1987 года выпускается «абонементная книжечка» для студентов КГПИ, где указывается тематика предстоящих концертов, даты их проведения и исполнители. Обрамляют лекторий концерты «В мире музыки» (преамбула) и «Татарские композиторы. Избранные страницы творчества» (национально-региональный компонент), а в построении всего цикла наблюдается тенденция к увеличению удельного веса монографических концертов: «Лист – великий венгерский композитор», «А. Бородин, М. Балакирев. Страницы жизни и творчества». Строго соблюдается баланс между музыкой зарубежной, русской, татарской. Появляются темы, рассматривающие те или иные явления музыкального искусства в историческом ключе, например, «История танца в классической музыке». Такой подход стал возможным благодаря адресному обращению к просвещенной аудитории студентов-музыкантов, стремлению усилить образовательную составляющую концертов и способствовать формированию мышления будущих учителей музыки в неразрывном единении музыкальной

теории и исполнительской практики. Среди исполнителей, наряду с преподавателями факультета, выступают и приглашенные гости, например, солист ТАГТОиБ им. Джалиля Мунир Якупов. Студенты пробуют свои силы, прежде всего, в составе творческих коллективов (хоров, вокально-инструментальных ансамблей), иногда выступают с сольными номерами.

Концерты лектория не только расширяли музыкальный кругозор студентов, углубляли музыкально-теоретические представления, но и служили моделью организации внеклассной работы в их будущей профессиональной деятельности. В 1987 году публикуются методические рекомендации для слушателей школы молодого лектора по пропаганде музыкальных знаний среди школьников. Их авторы – преподаватели кафедры теории, истории музыки и музыкальных инструментов С.И. Раимова, М.Н. Нигмедзянов, Т.А. Николаева, Ф.Я. Шамсутдинова, М.Г. Дисман, Ф.Ш. Салитова – рассматривают лекторскую практику как одну из основных форм внеаудиторной работы учителя музыки в школе и приводят развернутые планы-конспекты лекций-бесед на темы: «Народная музыка», «Инструменты симфонического оркестра», «Сказка в русской литературе, живописи и музыке», «Песни Салиха Сайдашева для детей». В соответствии с требованиями идейно-эстетического воспитания того времени в брошюру были включены темы «В.И.Ленин и музыка», «Труд и музыка».

После длительного перерыва концерты музыкально-образовательного лектория на факультете возобновляются в 2001 году. Меняется их содержание, исполнительский состав, форма подачи материала. В течение четырех лет (сезоны 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 г.г.) каждый месяц в указанное время на лекции-концерты в актовом зале на Пушкина, 31 собирается публика со всего города, что закрепляет за музфаком неофициальный статус «малой филармонии». Акустика старинного зала, обеспечивающая хорошую слышимость и богатство звука, разнообразие музыкального материала, профессионализм участников неизменно привлекают большую аудиторию. Среди слушателей – преподаватели школ и

вузов Казани, студенты КГПУ, ТИСБИ, КГАСУ, представители творческой интеллигенции. На некоторые концерты (например, «Дети и музыка») приезжали школьники из сельских районов РТ. Но самыми постоянными и благодарными посетителями были пожилые люди, для которых лекторий становился неисчерпаемым источником ярких музыкальных впечатлений. Важное значение их присутствие имело и для студентов, получавших горячую поддержку своих первых опытов концертных выступлений. Это создавало установку на успех, укрепляло веру учащейся молодежи в собственные силы и желание совершенствовать исполнительское мастерство. Лекторий обладал также мощным воспитательным ресурсом, инициируя приобщение студентов к благотворительной деятельности.

Необходимо отметить расширение тематики концертов в эти годы, их разножанровость, избегание повторов тем. Все меньше становится «общих» названий, предполагающих возможность включения в концерт фактически любых произведений. Теперь каждый из концертов охватывает строго определенную область музыкального знания и требует более избирательного отношения к подбору репертуара. Это связано с тем, что к ведению концертов подключаются преподаватели факультета, имеющие ученые степени и экстраполирующие музыкальной общественности свои научные интересы (90-е-2000-е годы ознаменовались активизацией научной деятельности на музфаке и защитой целого ряда кандидатских диссертаций). Естественно, это происходило в адаптированной форме доступных концертов-лекций, что, однако, не снижало их познавательной ценности. В соответствии с избранной темой выстраивалась режиссура, драматургия концертов, писались сценарии. Некоторые произведения, по просьбе ведущих, специально разучивались к концерту, что способствовало раздвижению рамок исполнительского репертуара студентов и преподавателей. В качестве ведущих выступали кандидаты педагогических наук Зилия Явгильдина, Ляля Файзрахманова, Ирина Трофимова, Резеда Хурматуллина, кандидат филологических наук Лилия Сафиуллина, кандидат

искусствоведения Дилия Хайрутдинова. Высокую планку задавал старейший педагог МФ, заслуженный деятель искусств РТ Михаил Дисман, комментарии которого строились в полемически заостренной форме и непосредственно апеллировали к слушателям, активизируя их способности к сопоставлению, сравнению, анализу музыки. Таким образом, охвачены были все поколения профессорско-преподавательского состава, представители которых имели свой круг музыкальных предпочтений и оригинальный стиль преподнесения материала.

Специфика музыки как вида искусства хорошо выявлялась в сопредельных областях: «Музыка и литература», «Музыка и живопись», «Музыка и точные науки». Часть концертов была посвящена рассмотрению музыкально-выразительных средств («Мелодия и ритм»), типологии исполнительских коллективов («Вокальные и инструментальные ансамбли»), жанров музыкального искусства («Романсы дивные страницы», «Вальс, вальс, вальс...», «Танцевальные ритмы в музыке»), инструментария («В мире музыкальных инструментов»). Внимание уделялось этнической («Калейдоскоп музыкального фольклора») и прикладной музыке («Музыка театра и кино»).

В связи с окончанием советского периода отпала необходимость в обслуживании дат «красного календаря». Хотя на тематику концертов продолжали оказывать влияние важные исторические события и музыкальные юбилеи. Например, в преддверии празднования тысячелетия Казани проводятся концерты «Казань музыкальная и литературная» и «На рубеже веков (к 1000-летию Казани)», в канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне – «Когда поют солдаты». К 200-летию М.И. Глинки приурочен концерт «Я помню чудное мгновенье...» Большой резонанс получили концертные мероприятия, связанные с арт-терапией («Целебная сила искусства») и осмыслением проблемы соотношения восточной и западной цивилизаций («Музыкальный мост «Восток-Запад»). Последняя тема имеет особенно актуальное звучание для Казани, где, по общему

признанию, сходятся Восток и Запад и издавна сложился взаимообогащающий культурный обмен и межрелигиозный диалог. Разные грани татарской музыки открывались в «Мелодиях родного края», ознакомление с музыкальным искусством отдельных зарубежных стран происходило на концертах «Праздник, который всегда с тобой...» (Из истории французской музыки)», «Вариации на испанскую тему».

Объединяющей идеей концертов могли служить образы природы, сказочные и фантастические герои, юмор в музыке («Музыканты улыбаются»). Осмысливалась тема связи времен, преемственности поколений («С музыкой через века и страны», «Времена года»), любви («Еще раз про любовь»).

Успех концертов обеспечивали талантливые исполнители. Художественный руководитель лектория М.Я. Коварская привлекала к участию не только студентов и сотрудников факультета, но и известных артистов Татарстана: «бархатного баритона» Эмиля Заляльдинова, солиста театра оперы и балета Юрия Галявинского (бас), профессора Казанской консерватории Марата Ахметова (скрипка), солистку Татарской филармонии им. Г.Тукая Ларису Маслову (виолончель), лауреата Всероссийского конкурса «Романсиада» Юлию Зиганшину, гитариста Александра Лаврентьева, Маргариту Спецлоз (художественное слово). Украшением служили выступления творческих коллективов: хоров «Cantabile» (х/р – Наталья Соколова), «Хыял» (х/р – Альфия Заппарова), ансамбля скрипачей «Рух» (х/р – Аскар Гумеров), женского джаз-оркестра «Фантазия» (х/р – Юрий Коган), ансамбля фольклорной музыки РТ (х/р – Айдар Файзрахманов), инструментального трио «Вернисаж», камерного балета «Пантера» (х/р – Наиль Ибрагимов) и др. Большой популярностью у публики пользовалось трио теноров в составе Георгия Ибушева, Зиннура Нурмухаметова и Владислава Голикова.

Несколько лет подряд концерты лектория проводились параллельно на двух концертных площадках: МФ КГПУ и ДМШ №5 г.Казани. Повторение

концертов для детской аудитории предполагало некоторое упрощение текста ведущего, а также выбор произведений, более доступных по музыкальному языку и компактных по форме.

Следующий этап в истории музыкально-образовательного лектория ТГГПУ начался в 2010 году, когда факультет обосновался в новом учебном здании, оснащенном современным концертным залом. Реорганизация музыкального факультета в факультет художественного образования, а позже в факультет искусств, происходила под знаком объединения музыкантов, хореографов, художников и дизайнеров. Консолидация творческих усилий представителей разных искусств открыла новые перспективы для проведения концертно-просветительской работы. Просторный зал, оборудованный большим экраном, предоставляет возможность использования видеопрезентаций. Демонстрация во время рассказа ведущего репродукций известных художников, портретов композиторов, фрагментов телепередач и т.д., трансляция названий произведений усиливает познавательную направленность концертов, служит действенным средством погружения в освещаемую эпоху, стилистику произведений. Наиболее ярко эти возможности раскрылись в мероприятии на «пограничную» тему «Музыка и живопись».

Тематику первого интегрированного лектория во многом предопределили памятные даты музыкального календаря: 200-летие Р. Шумана («Фантазии и реальность Роберта Шумана»), 100-летие Н.Г.Жиганова («Большого у жизни я и не просил...»), 90-летие Р.Х. Яхина («Забывать не в силах»). Концентрация внимания на личности одного композитора позволяет глубже проникнуть в образный строй его музыки, обозначить основные вехи творческой биографии, очертить круг проблематики, связанной с ним. Особенно это интересно в отношении не «канонизированных» авторов, например, Жиганова, шкала оценки творчества которого до сих пор весьма подвижна, а суждения о значимости его вклада в татарскую музыкальную культуру противоречивы.

Монографические программы в то же время создают определенные сложности для режиссера и ведущего, поскольку ограничивают одной стилистической канвой течение концерта, но умелый подбор репертуара, использование визуальных средств позволяют компенсировать недостаток контрастных музыкальных впечатлений.

Не остался факультет в стороне и от культурных событий международного масштаба. В рамках года Франции в России и России во Франции был проведен концерт «Французская мозаика», где исполнялась разножанровая французская музыка – от пьес клавесинистов до оперной классики и шансона, на фоне которой освещалась история русско-французских отношений. На видеоэкране демонстрировались портреты французских королей и императоров, знаменитые соборы Франции, а также «русские места» Парижа (мост через Сену, носящий имя императора Александра 3, фонтан Игоря Стравинского, Сталинградская площадь, улица Рудольфа Нуриева) и «французские достопримечательности» Казани. Присутствие в зале иностранных гостей (например, генерального инспектора Министерства образования Франции господина Жерара Бруссуа) придало мероприятию интернациональное звучание.

Большое внимание уделяется на лектории этноконфессиональному воспитанию студенчества. Ценности мультикультурного и поликонфессионального общества утверждались в концерте «Духовные сокровища религий мира». Восприятие в рамках лектория музыки разных эпох, стилей, национальных школ, произведений, исполняемых на разных языках, способствует развитию у студентов межкультурной компетенции, под которой понимается уважительное отношение к культуре собственного и других народов, признание равнозначности и многообразия культур и культурных смыслов.

В числе участников концертов появились новые творческие коллективы: ансамбль танца «Казань», музыкально-творческая группа «Марджан», Казанское трио баритонов. В качестве режиссеров, авторов

сценариев и ведущих отныне выступают не только музыковеды - Л.Г.Сафиуллина, Д.Ф. Хайрутдинова, М.Г. Дисман, но и исполнители – пианистки Е.В. Коврикова, Г.И. Батыршина. А художественное руководство лекторием по-прежнему осуществляет М.Я. Коварская.

Идея интеграции искусств последовательно воплощается на всех этапах подготовки лектория. К каждому концерту выпускается афиша, дизайн которой тщательно продумывается в соответствии с замыслом. В этом же стиле печатаются и пригласительные. Студенты-дизайнеры и художники (под руководством доц. Р.Ф. Салахова) организуют выставки творческих работ, содержание которых напрямую связано с темой концерта: «С Францией в сердце», «Гений и безумство» и т.д. Часть работ (а это картины, произведения компьютерной графики, инсталляции) экспонируется перед входом в зал, часть – в самом зале, погружая публику в атмосферу искусства еще до начала концерта. Будущие дизайнеры помогают также в подготовке видеопрезентаций, оттачивая свои профессиональные навыки в области компьютерных технологий.

Принимают участие в концертах и студенты хореографического отделения. Перевод на язык танца содержания музыкальных произведений позволяет достичь глубокого взаимопроникновения искусств и превратить концерт в эффектное музыкально-сценическое действие. Один из самых удачных опытов - хореографические этюды на музыку «Карнавала» Р. Шумана (партия фортепиано – Гульнара Батыршина). Во время концертов ведется видеозапись, и в дальнейшем студенты могут использовать DVD-диски с концертными номерами в рамках педагогической практики.

Музыкально-образовательный лекторий является ведущей формой концертно-творческой деятельности на факультете, так как позволяет органично соединить разные виды искусства и придать просветительским внеаудиторным мероприятиям законченный художественный облик. Лекторий обладает широким спектром воздействия: образовательным,

развивающим, воспитательным и способствует формированию профессиональных компетенций студентов.