

Культурология

УДК 78

А.В. КливзониК

КливзониК Анна Вячеславовна, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: avseeva.nyura@yandex.ru

Научный руководитель **Лашева Елена Владимировна**, кандидат педагогических наук, доцент Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: lacheva1977@mail.ru

ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ КОНЦЕРТНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД

В статье освещается роль концертно-просветительской деятельности в России, характеризуются правовые основы музыкального просветительства, рассматривается классификация форм концертно-просветительской деятельности, анализируются новые формы концертного просвещения, развивающиеся в учреждениях культуры.

Ключевые слова: концертно-просветительская деятельность, музыкальное просветительство, классификация музыкального просветительства, хэппенинг, перформанс, энвайронмент-тах, Open-air-концерт, виртуальный концертный зал, калейдоскопические концертные программы, концерты-попури, музыкальный марафон.

A.V. Klivzonik

Klivzonik Anna Vyacheslavovna, master of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: avseeva.nyura@yandex.ru

Scientific adviser: **Lashcheva Elena Vladimirovna, PhD** (pedagogical), associate professor of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: lacheva1977@mail.ru

INNOVATIVE FORMS OF CONCERT AND EDUCATIONAL ACTIVITIES: A MODERN APPROACH

The article highlights the role of concert and educational activities in Russia, describes the legal foundations of musical enlightenment, considers the classification of forms of concert and educational activity based on the typology of being developed, developing in cultural institutions.

Keywords: classification of musical enlightenment, happening, performance, the envayronmen-takh, Open-air-concert, the virtual concert hall, kaleidoscopic concert programs, concerts potpourris, a musical marathon.

Просветительство – одна из традиций России, олицетворяющих высокие духовно-нравственные ориентиры и бескорыстное служение обществу. Так, Б.В. Асафьев утверждал, что «самая драгоценная традиция, унаследованная русской музыкой от ее великих классиков, – не замыкаться в гордом жречестве и радоваться радости людей в их соприкосновении с искусством» [2, с. 65]. То, что музыкально-просветительская работа среди населения, особенно в молодежной среде, является частью культурной политики современной России, сегодня доказывать нет необходимости.

Развитие концертно-просветительной деятельности является одной из определяющих тенденций российской музыкальной культуры XX века, обусловленных тем, что в последние годы в России в области искусства и культуры происходят большие изменения, связанные с возрождением таких духовных ценностей, как патриотизм, гордость за свою нацию, сострадание к ближнему.

Данная тенденция подкрепляется законодательными актами, которые способствуют поддержке музыкального просветительства на государственном уровне. Так, в Постановлении Правительства РФ «О Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года» подчеркивается, что целью Концепции является «создание организационно-творческих, экономических и правовых условий для эффективного осуществления концертной деятельности в области академической музыки» [2].

Современная ситуация диктует необходимость создания во всех регионах России новых форм концертно-просветительской деятельности, активно действующих музыкально-просветительских центров, которые могли бы разрабатывать и реализовывать разного рода творческие проекты – фестивали, конкурсы, концерты и др., стали бы местом по формированию среды общения и культурного досуга населения, его соприкосновения с художественными ценностями. Однако эффективность их деятельности возможна будет только тогда, когда музыкальное просветительство сформируется как система, и в ней будут работать талантливые, преданные делу грамотные специалисты – музыканты, высокопрофессионально владеющие искусством просвещения [4, с. 12]. Поэтому встает вопрос о разработке концепции музыкального просветительства и нацеленности музыкальной педагогики на подготовку музыкантов-просветителей, способных поднять уровень художественной культуры в регионах, привлечь к подлинному искусству как можно большее число людей. Интенсифицируя

его воздействие, они создадут заслоны на путях распространения безвкусицы и разлагающего воздействия поп-образцов.

История музыкального просветительства накопила множество его разновидностей. На сегодняшний день нет единой, исчерпывающей классификации просветительской деятельности, хотя и в отечественном, и в зарубежном музыкознании есть немало работ, посвященных вопросам музыкального просветительства (Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, С.В. Ручимская, Н.Л. Савельева, С. Джон и др.).

Е.Н. Яковлева предлагает классификацию основных видов музыкального просветительства в зависимости от его типологических признаков. В классификации, предложенной автором учитывается опыт зарубежной и российской музыкальной культуры. Среди типологических признаков, являющихся системообразующими для музыкального просветительства, Е.Н. Яковлева выделяет несколько видов концертно-просветительской деятельности, которые можно разделить по форме (лекция, просветительский концерт, лекция-концерт, концерт-диспут, концерт с комментариями, концерт-беседа); по объему (мини-форма, классическая и циклическая форма, концертный марафон, цикл концертов, музыкальный абонемент, музыкальный лекторий, культурный проект, фестиваль); по организационной сложности (простые и сложные); по тематике (монотематические и политематические формы); по аудитории (для детей, молодежи, смешанные, музыкально-профессиональный, любительский); по социально-экономическому статусу (публичные, благотворительные и общедоступные (бесплатные) концерты); по жанрам (концерт-монография, концерт-монстр, музыкальная ассамблея, музыкально-просветительский салон, литературно-музыкальная гостиная); по музыкально-исполнительскому составу (сольные концерты (вокальные, инструментальные), камерно-ансамблевые концерты, симфонические концерты, хоровые концерты, оперные фрагменты в концертном

исполнении); по связи с медиа-пространством (радио, телевидение, звуконосители, интернет-пространство, полномасштабный экран) [5, с. 4].

Наряду с распространенными формами, давно утвердившимися в практике концертно-филармонических организаций, в последние годы все чаще появляются новые виды концертно-просветительской деятельности. Сегодня, с учетом современных требований наиболее интересной и перспективной представляется систематика концертных форм, которая позволяет оценить нововведения в музыкальном просветительстве на основе следующих факторов: внешний облик исполнителя; место проведения концерта; состав исполнителей; способ построения концертной программы; формы театрализации музыкального выступления; используемые технические средства [3, с. 43].

Анализируя концерты с точки зрения внешнего облика исполнителей, можно указать на неакадемическую манеру поведения артиста и неакадемический внешний вид музыкантов. В качестве примера можно привести манеру поведения таких исполнителей, как А. Нетребко, Б. Макферрин, Э. Шротт, применяющих раскованный стиль звезд поп-культуры, показывая желание установить прямой контакт с залом, непосредственное общение с публикой и организуя ее живую реакцию.

Такой стиль проведения концерта дает возможность установить раскрепощенную обстановку и может быть использован в процессе концертно-просветительской деятельности, так как присущая для академических концертов дистанцированность исчезает между ведущим и зрителями.

Другой прием – внешний вид исполнителя. Использование образа, нарушающего традицию классического и строгого облика, поможет оживить проведение концертного мероприятия и стать элементом содержания произведения. Например, выступление органиста Д. Григоруце в Иркутской филармонии во время исполнения произведений не в концертном костюме, а в костюме, соответствующем исторической эпохе исполняемого

произведения стало традиционным. Музыканты из «Моцарт-групп» в зависимости от сюжета и стиля исполнения меняют костюмы в ходе исполнения (рэперы, фермеры, ковбои).

Еще одним признаком инновационности формы, используемой в процессе концертно-просветительской деятельности, является место проведения, так как классическая музыка может звучать не только в концертных залах, но и на открытом воздухе, в парках, на водоемах и др.

За рубежом, например, все чаще открываются кинозалы, в которых осуществляется прямая трансляция концертных, балетных, оперных постановок ведущих музыкальных центров мира. Такие трансляции осуществляются как традиционными кинозалами, так и специально созданными кинотеатрами. Концертные программы проводятся в церквях. Встречаются формы, когда концерт проводится в полуразрушенной церкви, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости ее реставрации. Такие формы не характерны для академической манеры проведения, тем не менее мероприятия имеют большой успех и могут использоваться при организации концертно-просветительской деятельности региональных филармоний.

В последние годы используется такая форма, как виртуальный концертный зал. В отдаленных уголках России в рамках виртуального концертного зала транслируются музыкальные программы из столичных филармоний. Такая форма может быть использована и на региональном уровне для развития сельских клубов, когда областная или краевая филармония транслирует свои концерты в поселковом клубе. Все это способствует развитию просветительской миссии и повышению уровня музыкальной культуры населения.

Музыкальные фестивали, проводимые на открытом воздухе и называемые «open-air», становятся все популярнее и могут быть использованы в целях музыкального просвещения. Такие мероприятия

популярны при использовании специально организованной арт-среды (хэппенинг, перформанс, энвайронмен-тах и др.)

В качестве примера можно привести деятельность Белгородской филармонии, которая устраивает Open-air-концерты в городе на Соборной площади с историческим антуражем, пронизанным торжественностью, в окружении величественных исторических зданий; такие концерты открыты для широкой публики. В этой связи интересен опыт выступления В. Спивакова, управляющего оркестром на Киевском вокзале, когда музыка сопрягалась со стуком колес, объявлениями, прибытиями и отбытиями поездов. Такая обстановка способствует утрате застывших классических форм концерта и максимально приближается к слушателю. Аналогичен опыт концертов-променадов, проводимых в Санкт-Петербурге, а также световые шоу с использованием классической музыки и поэзии, проводимые в различных местах Санкт-Петербурга и собирающие стотысячные аудитории.

Таким образом, место проведения имеет большое значение для концертно-просветительской деятельности, когда музыкальные шедевры выходят за пределы классического концертного зала и исполняются вне традиционных обычных условий.

Инновационной формой является также трансформация исполнительского состава. Однако необходимо заметить, что зарубежные практики исполнения музыки с использованием комических, «цирковых» приемов (во время игры музыкант может исполнять гимнастические трюки, передавать инструмент другому музыканту, а также прием игры на одном инструменте нескольких музыкантов и др.), на наш взгляд, – низкопробные приемы для решения просветительских задач. Гораздо более перспективным может быть использование таких форм, при которых в исполнение включаются как академические, так и этнические инструменты, или использование электронных инструментов в процессе акустической игры.

Музыкальная классика может исполняться смешанными составами, включая академические и этнические инструменты, акустические и

электронные, как в примере исполнения произведений группой «JethroTull» (версия Бурре из Сюиты Баха ми минор (BWV 996) в составе группы – бас-гитара, ударная установка и солирующий инструмент – флейта).

Если трансформации исполнительского состава используются весьма ограниченно, то такие инновационные формы концертно-просветительской деятельности, как калейдоскопические концертные программы и концерты-попурри, можно практиковать весьма широко. Главная особенность калейдоскопических концертов состоит в том, что на таком мероприятии могут присутствовать слушатели с самым разным уровнем слушания и исполняться музыкальные произведения как популярные, так и более сложные для восприятия. Ярким примером является музыкальный марафон «Swinging Bach» в Лейпциге, на котором произведения Баха звучат как в академическом, так и джазовом, и поп-ключе.

Для наиболее широкого популяризаторства музыкальной классики в отдаленных от центра регионах, в сельских клубах, в школах и т.д. может стать такая подходящая форма концертно-просветительской деятельности, как концерт-попурри и его разновидность – «классик-хит-коктейль», представляющий собой качественную подборку классических шлягеров.

Инновационными можно назвать и распространившиеся в последнее время такие театрализованные формы, как хэппенинг и перформанс, целью которых является визуализация музыкального исполнения. В процессе организации этих концертов берутся на вооружение разнообразные сценические действия, световые шоу, танцы, чтение поэзии и др. Хэппенинг включает зрителя в процесс исполнения. Подобные формы предполагают импровизационное исполнение и широкое вовлечение слушателей в процесс исполнения музыкального произведения.

Огромные возможности для популяризации классической музыки имеют мультимедиа и технические средства. Например, наиболее удачными можно называть светомузыкальные феерии Ж.М. Жарра, концерты

Президентского оркестра, уже упоминаемые световые шоу Санкт-Петербурга.

Необходимо отметить, что для музыкального просветительства очень важно избегать постоянного использования традиционных, давно устоявшихся классических форм, которые зачастую вызывают скуку слушателей и отталкивают от посещения концертных и филармонических организаций. Во многих филармониях России залы по-прежнему пусты и проведение концертов не приносит доходов учреждениям, а главное, классическая музыка становится все менее доступной для публики. Преодоление подобной тенденции возможно только при творческом, креативно-инновационном подходе сотрудников учреждений культуры. Боязнь использовать новые формы в работе с публикой приводит к печальным последствиям и увяданию музыкального просветительства.

Список используемой литературы:

1. Постановление Правительства РФ «О Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года». URL: <http://docs.cntd.ru/document/420318814> (дата обращения 10.07.2017).

2. *Асафьев Б.В.* Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е. Л.: Музыка, 1973.

3. *Веревкина Ю.В.* Академическая музыка в непривычных условиях (систематика концертных форм) // Южно-Российский музыкальный альманах. 2012. №1. С. 42-47.

4. *Яковлева Е.Н.* Возрождение традиций музыкального просветительства в молодежной среде (на материале региональной культуры Курской области): автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. Саратов, 2016.

5. *Яковлева Е.Н.* Принципы классификации музыкально-просветительской деятельности // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. №117. С. 1–14.