

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

А. В. Данилова Е. В. Маруфенко

**ПРОЕКТИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ**

Учебное пособие

Владимир 2023

УДК 78+792
ББК 85.31+85.33
Д18

Рецензенты:

Кандидат искусствоведения
доцент кафедры теории музыки Нижегородской государственной
консерватории им. М. И. Глинки
О. А. Москвина

Кандидат философских наук, доцент
доцент кафедры истории, археологии и краеведения
Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых
С. В. Погорелая

Издается по решению редакционно-издательского совета ВлГУ

Д18   **Данилова, А. В.** Проектирование комплексных художественно-просветительских программ : учеб. пособие / А. В. Данилова, Е. В. Маруфенко ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2023. – 132 с.
ISBN 978-5-9984-1803-7.

Содержатся сведения, изучаемые в курсе «Проектирование комплексных художественно-просветительских программ». Материал курса кратко изложен в систематическом порядке, приведены экзаменационные вопросы, тесты и методические указания для самостоятельной работы студентов.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.01 – Педагогическое образование, программа подготовки «Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве».

Рекомендовано для формирования профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО.

Ил. 26. Табл. 5. Библиогр.: 43 назв.

УДК 78+792
ББК 85.31+85.33

ISBN 978-5-9984-1803-7

© ВлГУ, 2023

ВВЕДЕНИЕ

Цель освоения дисциплины «Проектирование комплексных художественно-просветительских программ» – формирование у студентов профессиональных компетенций в области художественно-просветительской деятельности.

ЗАДАЧИ:

- ознакомить с теоретическими основами художественно-просветительской деятельности;
- показать исторический опыт возникновения и развития художественно-просветительской деятельности в России и за рубежом;
- показать принципы классификации художественно-просветительской деятельности;
- ознакомить с принципами разработки и реализации художественно-просветительских проектов;
- подготовить студентов к профессиональной деятельности в области музыкального и театрального искусства, вооружить их специальными знаниями, умениями и навыками в области организации художественно-просветительской деятельности;
- помочь осознать её важную социальную роль;
- привить навыки создания художественно-просветительских проектов.

Планируемые результаты обучения по дисциплине определяются необходимостью формирования следующих компетенций обучающегося:

УК-2. Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:

- **знает** этапы жизненного цикла проекта, принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы, основные

требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности;

- **умеет** разрабатывать концепцию проекта, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения, в том числе на основе использования навыков поиска информации в интернет-ресурсах;

- **владеет** навыками составления плана реализации проекта и контроля его выполнения.

УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели:

- **знает** методы управления и организации командной работы, основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;

- **умеет** разрабатывать командную стратегию, организовывать работу коллектива, разрабатывать мероприятия по личностному, образовательному и профессиональному росту;

- **владеет** навыками постановки цели в условиях командной работы, способами управления командной работой в решении поставленных задач, навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки:

- **знает** основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей профессиональной деятельности и требований рынка труда;

- **умеет** планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач, подвергать критическому анализу проделанную работу, находить и использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

- **владеет** навыками управления своей познавательной деятельностью и ее совершенствования на основе самооценки и принципов образования в течение всей жизни.

ПК-2. Способен исследовать и проектировать процесс обучения на основе обоснованных форм, методов и приёмов организации деятельности обучающихся в образовательных организациях соответствующего уровня образования:

– **знает** современные методы научно-исследовательской работы в области образования и воспитания;

– **умеет** проектировать процесс обучения на основе обоснованных форм, методов и приёмов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся;

– **владеет** навыками постановки и выполнения исследовательских задач в своей научно-методической деятельности.

Дисциплина изучается в течение 3-го и 4-го семестров обучения в магистратуре и предполагает проведение лекционных и практических (семинарских) занятий. Она призвана подготовить будущих выпускников магистратуры к сдаче государственного экзамена, который состоит из двух частей: исполнительской и культурно-просветительской. Первая представляет собой публичный концертный показ трех музыкальных или театральных разножанровых и разностилевых произведений в сольном и/или ансамблевом исполнении. Вторая часть государственного экзамена проходит в форме публичной защиты культурно-просветительского проекта.

Раздел I

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Тема 1.1. Введение.

Понятие просветительства и художественно-просветительской деятельности. Законодательные основы просветительской деятельности

В подготовке студентов к профессиональной исполнительской, творческой, педагогической деятельности в области искусства необходимо понимать роль такого важного направления их будущей работы, как просветительство. Оно всегда осознавалось представителями творческих профессий в качестве неотъемлемой составляющей их культурной миссии.

Зарубежная и отечественная художественная культура имеют давнюю историю и богатые традиции просветительской деятельности в области искусства и художественной культуры. Однако современная ситуация отмечена возрастанием актуальности и внимания к этой сфере деятельности, рассматриваемой в российской культурной политике как базовая доминанта. Причина – заметные кризисные явления в художественной культуре современного общества.

Исследователи указывают в качестве таковых всё увеличивающийся разрыв между богатейшим художественным наследием мировой и отечественной культуры и довольно невысоким культурным уровнем значительной части населения, падение уровня художественно-эстетической культуры подрастающего поколения, утрачивание культуры восприятия произведений искусства, навязчивую популяризацию различными информационными источниками потребительского отношения к искусству как сфере развлечения [19].

Обратимся к определению ряда важных для данной учебной дисциплины понятий, таких как просвещение, просветительство, художественно-просветительская деятельность и ряд других.

Говоря о понятии «просвещение», следует различать Просвещение как идейное движение XVII – XVIII веков (эпоха Просвещения) и просвещение как процесс распространения каких-либо сведений, знаний,

культуры, а также система учреждений, организующих этот процесс. В рамках данного предмета нас интересует второе значение понятия. Хотя, рассматривая исторические вехи развития просветительской деятельности в области музыкального и театрального искусства, нельзя обойти стороной важную роль, которую сыграли в этом процессе идеи эпохи Просвещения и философы-просветители XVIII века.

В современной научной и учебно-методической литературе существуют разные подходы к понятию «просвещение». Так, И. Ю. Иванова отмечает, ссылаясь на определение, которое даёт этому понятию Советский энциклопедический словарь, что приводимая там трактовка близка понятию «обучение» – «распространение знаний, образования; система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений». Это не раскрывает в полной мере особенности просвещения [9, с. 19]. Данное понятие действительно близко по значению словам «воспитание», «обучение», «образование». Однако, в отличие от всех перечисленных категорий, «просвещение» предполагает неформальный характер распространения и пропаганды культуры.

Необходимо учитывать и саму этимологию слова: «просвещённый» значит «просветлённый», «озарённый светом знания», «духовно облагороженный». Это вносит важный духовный, нравственный смысловой нюанс в трактовку интересующего нас понятия.

***Просвещение** – нестандартизированный процесс распространения достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений среди представителей широких слоев населения*

Различают следующие виды просвещения:

- политическое,
- историко-культурное,
- экономическое,
- нравственное,
- экологическое,
- психологическое,
- медицинское, или санитарное,
- художественно-эстетическое.

Кратко поясним некоторые из них.

Политическое просвещение направлено на активное привлечение населения страны к её государственной и общественной жизни и

раскрытие общих закономерностей внешней и внутренней политики государства.

Привлечение населения к участию в охране и освоении историко-культурных традиций своего региона, а также сохранение исторической памяти народа и воспитание молодежи на основе контакта с историей и культурой являются основными задачами *историко-культурного* просвещения.

Экономическое просвещение ставит своей целью распространение экономических знаний, знаний, составляющих теоретические основы хозяйственной деятельности.

Особенностью *нравственного* просвещения является поиск методов развития и воспитания личности в идеалах добра, справедливости и милосердия.

Одним из важных направлений также является *экологическое* просвещение – это формирование экологической культуры в обществе, распространение знаний об экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях.

Среди других видов просвещения можно отметить *медицинское*, или *санитарное* (распространение медицинских знаний), *физкультурно-оздоровительное*, *научно-техническое* и многие другие.

Художественно-эстетическое просвещение является в настоящее время одним из основных. Оно призвано решать задачи массового эстетического воспитания населения, формирования художественной культуры личности и создания условий для приобщения населения к художественным ценностям.

Просветительская деятельность – это осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенций в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Представим основные функции просветительской деятельности в виде таблицы.

Функция просветительской деятельности	Назначение
Образовательная	Расширяет, дополняет и углубляет знания, получаемые в учебных заведениях и в иных обучающих центрах
Информативная	Расширяет осведомленность граждан в вопросах науки, культуры, политики
Разъяснительная	Обеспечивает адекватность понимания сообщаемых сведений
Идеологическая	Популяризует идеи и концепции, отражающие особые интересы социальных общностей и групп
Агитационно-пропагандистская	Распространяет сведения о деятельности тех или иных организаций в целях привлечения новых членов
Консультативная	Распространяет функциональные знания и «ноу-хау», необходимые гражданам в повседневной жизнедеятельности

В учебно-методической и научной литературе, посвящённой вопросам просвещения в области искусства, чаще всего речь идёт о музыкальном просвещении. Это диссертационные исследования, учебные пособия и статьи Б. В. Асафьева, Л. Н. Ульяновой, С. В. Протасовой, Е. Л. Рудой, Л. Л. Мельникова, И. Ю. Ивановой, Н. Л. Савельевой, Е. Н. Яковлевой.

Проблему взаимодействия искусств в подготовке педагогических кадров к художественно-просветительской деятельности рассматривает в своей докторской диссертации Т. И. Рейзенкинд. Отдельных работ, посвящённых истории просветительской деятельности в области театра, не так много.

Можно выделить диссертационное исследование Д. А. Борзенко, посвящённое влиянию просветительно-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII – XIX века на современное образование [5].

Правовые, организационные и экономические основы просветительской деятельности, принципы государственной политики в сфере

просветительской деятельности, общие правила функционирования системы просвещения и осуществления просветительской деятельности, а также правовое положение и взаимоотношения участников просветительской деятельности определяет модельный закон «О просветительской деятельности» (новая редакция от 20 мая 2016 года № 44-11). Порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности, а также порядок проведения контроля за ней содержатся в Постановлении Правительства РФ от 1 июля 2022 г. № 1195 «Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности».

Модельный закон даёт перечень и определения основных понятий, относящихся к просветительству (ст. 2):

«просвещение – нестандартизированный процесс распространения достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений среди представителей широких слоев населения;

просветительская деятельность – разновидность неформального образования; деятельность, направленная на распространение достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений среди представителей разных слоев населения с использованием различных средств и методов, адекватных возрастным особенностям и уровню образования аудитории, осуществляемая в интересах человека, семьи, общества и государства; создание условий для социализации личности, мотивации её на развитие активной позиции в просветительской деятельности;

просветительское мероприятие – событие в жизни представителей населения, связанное с реализацией организованных действий, направленных на распространение достижений науки и культуры, иных социально значимых сведений с учетом возрастных и образовательных особенностей, возможностей и способностей его участников; создание условий для социализации личности, мотивации её на развитие активной позиции в просветительской деятельности;

просветительские учреждения, организации – учреждения, организации, основными целями которых являются разработка и реализация программ просвещения, создание условий для реализации просветительских проектов;

просветительское сообщество – особый тип добровольного объединения людей, мотивированных на участие в нем потребностью саморазвития и стремлением способствовать развитию гражданского общества;

программа просвещения – документ, устанавливающий объём, содержание и последовательность изложения сведений о социальных достижениях, достижениях науки и культуры, предлагаемых для распространения через средства массовой информации или для освоения конкретной аудиторией, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;

популяризация – распространение какого-либо знания среди представителей разных слоев населения, основанное на принципе общедоступности изложения информации;

непрерывное образование – пожизненный стадийный процесс формирования научного мировоззрения и компетенций (в том числе социальных), ориентированный на поступательное развитие личности, её творческого потенциала;

образование взрослых – составная часть непрерывного образования, решающая задачу содействия личностному развитию взрослого человека;

неформальное образование – вид непрерывного образования, максимально ориентированный на удовлетворение образовательных потребностей его индивидуальных и групповых субъектов, осуществляющийся за пределами формального образования, не предполагающий получения документов установленного образца».

В числе основных принципов просветительской деятельности в Законе (ст. 3) указаны реализация права на получение доступа к достижениям науки и культуры, иным социально значимым сведениям в интересах человека, семьи, общества и государства, объективность и широкая доступность информации, распространяемой посредством просветительской деятельности, её гуманистическая направленность и недопустимость пропаганды войны, этнических и религиозных распрей, насилия и жестокости, государственная поддержка просветительской деятельности.

Модельным законом выделены четыре основных направления просветительской деятельности (ст. 8):

1) общеразвивающая деятельность, направленная на повышение эрудиции, интеллектуального и культурного уровня населения;

2) деятельность, ориентированная на решение проблем жизнедеятельности;

3) деятельность, направленная на информирование населения о наиболее значимых достижениях в различных сферах профессиональной деятельности и разъяснение сути этих достижений;

4) специализированные направления деятельности, предназначенные для работы с особыми категориями населения: пенсионерами, инвалидами, мигрантами, беженцами, военнослужащими, людьми с ограниченными возможностями здоровья, лицами, находящимися в местах заключения.

Также статьи закона определяют основные принципы осуществления просветительской деятельности, её социальные функции, цели, задачи и направления; принципы формирования программ просвещения и их виды; раскрывает правовые вопросы деятельности просветительских учреждений, организаций, сообществ и управления просветительской деятельностью.

Контрольные задания

I. Ответьте на вопросы:

1. Дайте определения понятиям «просвещение», «просветительская деятельность».
2. Чем отличается понятие «просвещение» от понятий «обучение», «образование», «популяризация»?
3. Перечислите известные вам виды и направления просвещения.
4. Что включает в себя художественно-эстетическое просвещение?
5. Назовите основные функции просветительской деятельности.
6. Какой закон регулирует вопросы просветительской деятельности? Раскройте его основное содержание.

II. Подготовьте сообщение на одну из следующих тем:

1. Просветительская миссия музыкального искусства.
2. Просветительская миссия театрального искусства.

Литература для подготовки по теме

1. О просветительской деятельности : модельный закон [Электронный ресурс]. – URL: <https://iacis.ru/public/upload/files/1/640.pdf> (дата обращения: 15.10.2022).
2. Постановление Правительства РФ от 1 июля 2022 г. N 1195 «Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032> (дата обращения: 15.10.2022).
3. Большой Энциклопедический словарь. – М. : Советская Энциклопедия, 1991. – 768 с.

4. Иванова, И. Ю. Организационные и содержательные основы просветительской деятельности : учеб. пособие / И. Ю. Иванова. – Челябинск : Изд-во ЮУрГГПУ, 2017. – С. 19 – 40.

5. Ульянова, Л. Н. Основы музыкального просветительства : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Ульянова, Л. Н. Солдаткина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – С. 6 – 11. – ISBN 978-5-9984-0752-9.

Тема 1.2. Становление и развитие художественного просветительства за рубежом

История становления и развития художественного просветительства уходит корнями в глубокую древность. Этот вид деятельности прошёл долгий путь становления усилиями многих поколений не только представителей творческих профессий, философов, общественных деятелей, но и любителей искусства, дилетантов.

Одно из ведущих мест среди других видов искусств здесь традиционно занимали музыка и театр. Так, ещё во II веке до н. э. в культурах Древнего Востока музыкальное образование юношей, включающее пение и игру на музыкальном инструменте, считалось необходимым, поскольку вело за собой освобождение от дурных чувств и желаний, воспитывало такие добродетели, как справедливость, человечность, искренность.

Существовали не только чёткие представления, но и практические рекомендации о том, какая музыка благотворно воздействует на человека в разные периоды его жизни, в разное время года, какие напевы способствуют воспитанию великодушия и мягкости, почтительности и скромности, а какие – развитию ума и проницательности.

Музыканты. Терракотовая скульптура.
Древний Китай

До нашего времени дошли произведения китайского искусства, изображающие музицирующих людей. Подобные сюжеты часто встречается среди *терракотовых погребальных фигурок*.

Множество исторических свидетельств позволяют судить о большой любви к искусству древних египтян. Об этом, в частности, свидетельствуют обнаруженные археологами на рельефах и фресках египетских гробниц и храмов многочисленные изображения музыкантов и певцов с инструментами в руках.

О значении художественного воспитания, являющегося важным средством формирования духовного облика человека, было известно и древним грекам. Знаменитые философы писали о роли театра в воспитании гражданина полиса. Аристотель, Пифагор, Платон считали, что первым в жизнь человека входит музыкальное искусство, оно формирует его духовный мир, имеет огромную воспитательную силу, является для души тем же, чем гимнастика для тела.

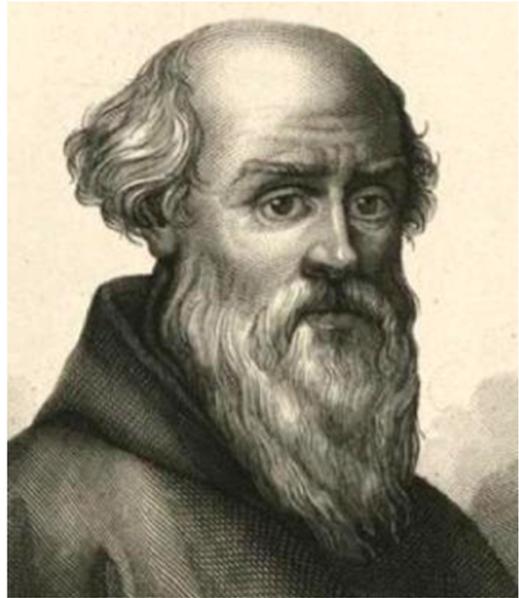
Главной задачей в музыкальном воспитании считалось не столько овладение знаниями и навыками или способностью виртуозного исполнения, сколько нравственное усовершенствование человеческого духа. Этому отвечала древнегреческая теория музыкального этоса, разработанная Аристотелем, и рассматривающая проблему нравственно-воспитательного воздействия музыки на личность человека.

Таким образом, в культуре Древнего мира были заложены корни художественного просветительства. Ведущее значение среди всех видов искусств отдавалось музыке, театру, литературе. В трудах философов формировались взгляды на воспитательную, облагораживающую роль искусства, объединения в нём эстетического и этического начал. Эта важность идеи единства красоты и добра нашла отражение в древнегреческом понятии «калокагатия» (от слов «калос» – «прекрасный» и «агафос» – «добрый»).

Художественно-просветительская деятельность Средневековья носила в основном религиозный характер. Церкви и монастыри были культурными, научными, образовательными, художественными центрами средневековой Европы.

Музыкальное искусство представлено здесь в основном церковным хоровым пением. Большое значение в формировании традиций литургического пения имело создание в VI веке н. э. полного свода церковных песнопений – «Антифонария», ведущую роль в котором приписывают Папе Григорию I (отсюда – «григорианский хорал»).

Другой яркой фигурой западноевропейского средневекового музыкального просветительства стал итальянский музыкальный теоретик, монах-бенедиктинец *Гвидо Аретинский* (*Гвидо д'Арецо*), живший в первой половине XI века. Его важнейшие заслуги – усовершенствование процесса обучения церковному пению, введение метода относительной сольмизации и изобретение нотолинейного письма.

Гвидо д'Арецо
(ок. 990 – ок. 1050)

Определённую просветительскую миссию выполняло и театральное искусство, представленное в период раннего Средневековья литургической и полулитургической драмой, в зрелый период – мираклем, моралите и мистерией. Церковные деятели придавали искусству огромное значение, считая его средством распространения христианской догматики и воспитания мирян. Так, сюжеты Библии и Святого писания оживали в театральном действе, узнавались в образах скульптуры и изобразительного искусства, становившихся «немой проповедью», «библией для неграмотных».

Просветительские тенденции в развитии светской культуры Средневековья в XI – XII веках связаны с деятельностью бродячих народных музыкантов – гистрионов, менестрелей, шпильманов, жонглёров, *вагантов*. Кроме того, рост городов, Крестовые походы, выдвижение рыцарства как нового общественного слоя привели к рождению нового явления в средневековом искусстве – рыцарской светской поэтической лирики. Рыцарская куртуазная поэзия создавалась трубадурами,

Ваганты Средневековья

труверами и меннезингерами. Так, страстно увлеченный поэзией, музыкой и театром французский трувер Де Ла-Аль был широко известен не только как поэт, но и как драматург, стоявший у истоков реалистического театра. Им были созданы две пьесы – «Игра о беседке» и «Игра о Робене и Марион».

Дальнейшее развитие художественного просвещения в эпоху Возрождения связано с общим процессом секуляризации культуры, искусства и приобретением ими всё более светского характера. Кружки и сообщества любителей искусства, часто собиравшиеся в домах богатых итальянских меценатов, способствовали рождению новых форм и жанров искусства – гуманистической драмы, оперы и пр.

Главными музыкально-просветительскими центрами становятся европейские столицы, итальянские города Рим, Венеция, Флоренция, Неаполь. Появляются первые музыкальные школы, консерватории, публичные музыкально-театральные представления, концерты светской музыки.

Итальянская комедия дель арте

В эпоху Возрождения происходит расцвет любительского музицирования – и инструментального, и вокального. Этому способствует развитие нотопечатания.

Демократические тенденции итальянского ренессансного театра связаны с появлением комедии масок – *комедии дель арте*. Это был вид площадного театра, основанного на импровизации. Отражением самых передовых идей рубежа XVI – XVII веков становится высокий гуманистический пафос драматургии У. Шекспира.

Новое время отмечено ростом демократических тенденций в художественной жизни Европы, дальнейшим развитием образования в области искусства, домашнего музицирования, появлением художественной критики.

Начало истории организации публичных концертов положила Англия, отличавшаяся разнообразием музыкального быта. Как известно, в 1672 году английский скрипач и композитор, руководитель

ансамбля «Скрипки его величества», директор музыкальной школы Джон Банистер выпустил афишу, оповещающую о предстоящем первом публичном платном концерте.

Велико было просветительское значение театра XVII века – барочной и классицистской драматургии Ж.-Б. Мольера, Ж. Расина, П. Корнеля, Л. де Веги, П. Кальдерона, М. Сервантеса.

С развитием европейского Просвещения происходит распространение идей о влиянии искусства на воспитание человеческой личности, формирование более гуманных и справедливых человеческих отношений.

Английские просветители А.Э.-К. Шефтсбери, Ф. Хатчесон, Д. Юм пишут о роли искусства в формировании нравственного облика человека.

Представители французского просвещения Ж.-Б. Дюбо, Ш. Беттё и Э. Б. де Кондильяк, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, Вольтер – о роли наук и искусств в обществе.

Проблемы различных видов искусств и формирования национального демократического искусства разрабатывают философы и мыслители Германии – Г. Э. Лессинг, И. Винкельман, И. Г. Гердер, И. В. Гёте, Ф. Шиллер.

В Западной Европе продолжают развиваться различные формы музицирования. Это и профессиональное творчество (XVII – XVIII века становятся временем расцвета скрипичного, клавирного, органного исполнительства, виртуозного мастерства оперных солистов, концертной деятельности инструментальных капелл), и любительское (разного рода музыкальные общества, коллективы, *домашнее музицирование*).

Всё большее распространение получает нотопечатание. Выходят сборники сольных, хоровых песен, инструментальных пьес, учебные пособия по теории музыки, музыкальные словари и трактаты.

Ф. Мерсье «Фредерик, принц Уэльский, и его сёстры»

Большую роль в музыкальном просветительстве сыграла деятельность выдающихся композиторов, исполнителей, теоретиков искусства. Для первой половины XVIII века ведущим становится значение творчества двух гениев европейского музыкального барокко – Г. Ф. Генделя и И. С. Баха, чья просветительская миссия заключалась в их композиторском труде, исполнительстве, педагогической деятельности.

Центрами просвещения по-прежнему являются главные европейские столицы. Богата и разнообразна художественная и артистическая жизнь Парижа XVIII века с его многочисленными концертами, доступными самой широкой аудитории. В выступлениях участвуют и профессионалы, и любители. Рождается традиция проведения благотворительных концертов.

Другим музыкальным центром, приковывавшим к себе внимание всех музыкантов и любителей музыкального искусства, была Вена, столица Австрии. Музыка звучала на улицах и во дворцах венской знати, в городских театрах и домах простых горожан. Многочисленные примеры большой роли музыкального искусства и богатых музыкально-просветительских традиций в жизни Австрии содержат биографии известных композиторов-классиков – Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена.

Среди немецких городов активной музыкальной жизнью славились Берлин, Лейпциг, Гамбург. В XVIII веке начинает свою деятельность Лейпцигский Гевандхауз, что значительно повлияло на музыкальную культуру Германии.

Дени Дидро (1713 – 1774)

Наряду с музыкой эпоха Просвещения среди других видов искусств выделяла роль театра, сцена которого должна стать трибуной для просветительских идей. Лучшие достижения театральной драматургии этого времени связаны с творчеством К. Гоцци и К. Гольдони в Италии, П. де Бомарше и Вольтера во Франции, И. В. Гёте и Ф. Шиллера в Германии, Р. Б. Шеридана и Г. Филдинга в Англии.

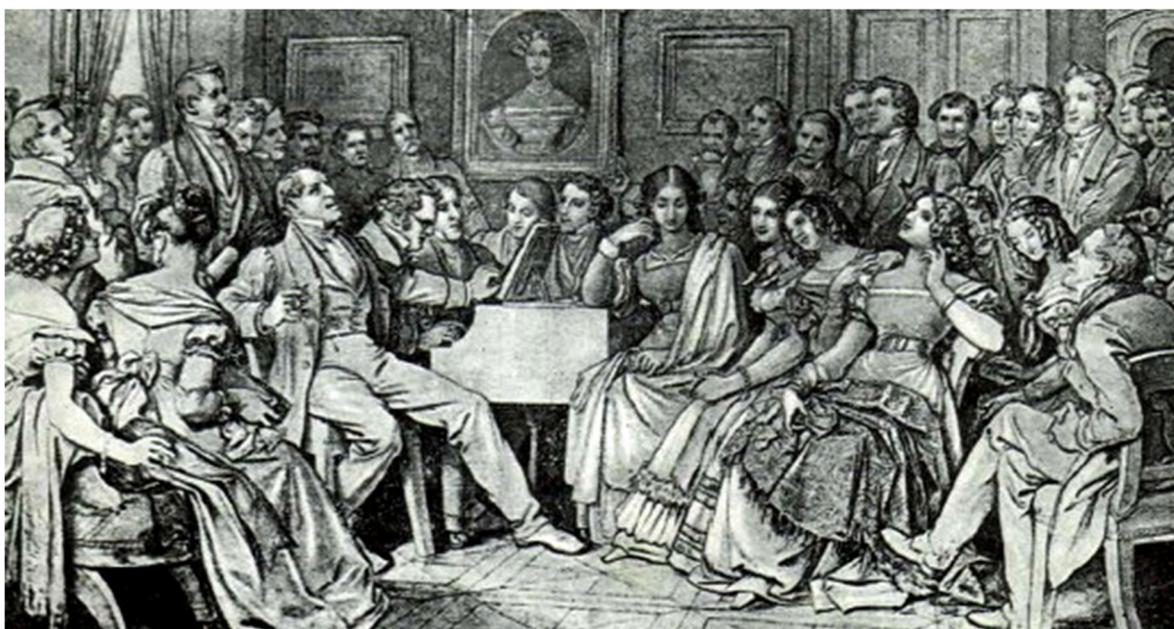
Свои взгляды на новую драму и просветительскую роль театра высказывают в трактатах и статьях Г.Э. Лессинга, Д. Дидро и др. Так, *Д. Дидро* в «Беседах о

«Побочном сыне»» и «Парадоксе об актёре» формулирует принципы просветительского реализма и демократизации театра.

В развитии немецкого Просвещения новым этапом в 1770-е годы становится движение «Sturm und Drang» («Буря и натиск»). «Штюрмеры» отказываются от излишней, по их мнению, рационалистичности подхода просветителей к общественным, нравственным и эстетическим проблемам и в культ чувства, сердца, естественной человеческой природы. К этому движению принадлежали И. В. Гёте, Ф. М. Клингер, И. А. Лейзевиц, Я. М. Р. Ленц, Г. Л. Вагнер, Г. А. Бюргер, К. Ф. Д. Шубарт, И. Г. Фосс.

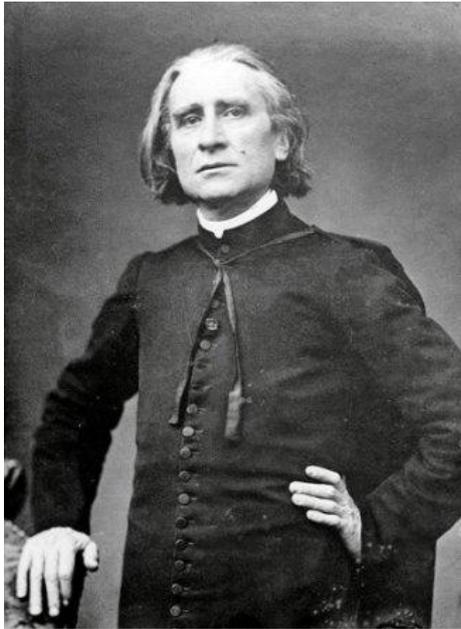
XIX век становится новым периодом развития художественно-эстетического просветительства. Среди факторов, оказавших на него влияние, можно назвать события общественно-политической жизни, всё большую демократизацию культуры, появление новых художественных направлений – романтизма, реализма, символизма, импрессионизма.

Особенностью городского музыкального быта становятся собрания близких по духу и художественным вкусам людей. Такими собраниями, где звучала музыка, обсуждались насущные проблемы искусства были знаменитые «шубертиады», ставшие одной из ярких страниц венской культурной жизни начала XIX века. Именно таким дружеским собранием единомышленников предстают «шубертиады» на рисунке М. Швинда.

М. Швинд «Вечер Шуберта у Йозефа фон Шпауна»

Яркой приметой артистической жизни первой половины XIX века становятся художественные, литературные и музыкальные салоны. Ими был знаменит Париж, по-прежнему сохранявший славу одной из главных культурных столиц Европы. В салонах давали свои выступления Ф. Шопен и Ф. Лист, читали свои произведения Г. Гейне и А. Мицкевич, их посещали Э. Делакруа, Ж. Санд, Дж. Мейербер. Эта традиция была продолжена и во второй половине века.

Ференц Лист (1811 – 1886)

Феликс Мендельсон-Бартольди (1809 – 1848)

Большое значение продолжает играть просветительская направленность деятельности выдающихся композиторов и исполнителей. Однако в XIX веке она начинает приобретать неизвестный ранее размах. Поистине колоссальным было влияние на современную ему музыкальную культуру *Ф. Листа*. Его популяризаторская деятельность формировала музыкальные вкусы современников и позволяла благодаря многочисленным переложениям и транскрипциям оперных, симфонических, камерно-инструментальных и вокальных произведений, которые исполнял Лист, знакомиться с сочинениями Л. ван Бетховена, В. А. Моцарта, Ф. Шуберта, Г. Берлиоза, Г. Доницетти, Р. Шумана, Ф. Мендельсона и др. Именно благодаря исполняемой венгерским виртуозом фортепианной транскрипции марша Черномора музыка русского композитора М. И. Глинки получила европейскую известность.

Просветительскими идеями была проникнута многогранная деятельность *Ф. Мендельсона* как композитора, дирижёра, пианиста и педагога. Первое после смерти И. С. Баха исполнение «Страстей по Матфею», дирижёрская деятельность в Дюссельдорфе и Лейпциге, открытие лейпцигской консерватории способствовали расцвету музыкальной жизни Германии.

Всё большую роль в музыкально-общественной жизни играет критика. С музыкально-критическими статьями в печати выступали Г. Берлиоз, Ф. Лист, Р. Вагнер. Просветительскую направленность имела критическая деятельность Р. Шумана. Созданная и долгие годы возглавляемая им «Новая музыкальная газета» воспитывала музыкальные вкусы, боролась с музыкальным «филистерством», поддерживала начинающие музыкальные таланты.

Едва ли не впервые большое внимание начинают уделять музыкальному воспитанию детей. Свидетельством этого становится создание сборников детских пьес. Первым из них стал «Альбом для юношества» Р. Шумана, в предисловии к которому композитор поместил «Жизненные правила для юных музыкантов».

В целом можно сделать вывод о том, что к концу XIX века художественно-просветительское движение прошло большой путь. Замечательную роль в этом процессе в разные периоды играли церковь и аристократия, деятельность философов-просветителей и выдающихся представителей искусства, развитие публичных театров и концертных организаций, артистических салонов и традиций домашнего любительского музицирования, учебных заведений и художественной критики, книго- и нотопечатания и меценатства.

Контрольные задания

I. Ответьте на вопросы:

1. Каковы истоки возникновения художественно-эстетического просвещения в Древнем мире?
2. Что отличало характер просветительской деятельности западно-европейского Средневековья?
3. Как развивалось художественное просветительство в эпоху Возрождения?
4. Каковы просветительские тенденции Нового времени?
5. Какие деятели европейского Просвещения XVIII века писали о роли искусства в формировании личности человека?
6. Музыкально-просветительская деятельность композиторов-романтиков.

II. Подготовьте сообщение и презентацию (5 – 15 слайдов) о художественно-просветительской деятельности одного из представителей зарубежной культуры (музыканта, писателя, художника, философа, театрального или общественного деятеля).

Литература для подготовки по теме

1. Мельникова, Л. Л. Музыкальное просветительство. История и современность [Электронный ресурс] / Л. Л. Мельникова. – URL: <http://muzprosvetitel.ru/musprosv.htm> (дата обращения: 20.10.2022). Глава I. Становление и развитие музыкального просветительства как вида деятельности.

2. Федорович, Е. Н. История музыкального образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Федорович ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – 110 с. – URL: <https://studfile.net/preview/5795232/> (дата обращения: 20.10.2022).

Тема 1.3. Художественно-просветительская деятельность представителей русской культуры.

Истоки развития отечественной художественно-просветительской деятельности связаны с ранним периодом истории Киевской Руси. В X веке на музыкальную культуру Киевского государства огромное влияние оказала Византия с её пышными, торжественными придворными церемониалами в сопровождении хоровой и органной музыки. Как известно, именно хоровое пение наряду с богатым убранством Софийского собора и красотой богослужения поразили послов князя Владимира, что отчасти стало причиной принятия Русью христианства.

Центрами просвещения были церкви и монастыри. Развивалось хоровое церковное пение. Формируется главная певческая традиция Древней Руси – *знаменное пение* (знаменный распев, крюковое пение),

Знаменная нотация Древней Руси

в классическом виде сложившееся к XV веку. Известно, что этим искусством увлекались и представители царского двора (можно вспомнить о стихирах, приписываемых Ивану Грозному). Главными хорowymi коллективами становятся хоры государевых и патриарших певчих дьяков.

Развитие инструментального музицирования и распространения западных инструментов можно отнести к этому же времени. Это связано в числе прочих причин с расширением культурных контактов с европейскими странами. В придворном быту в XV веке появляются орган, клавесин, струнные смычковые инструменты. Музыкальные инструменты преподносились московским князьям в качестве подарков от европейских королевских дворов.

Новым этапом в развитии культуры становится XVII век. Известно, что контакты с зарубежьем существенно расширились при царе Алексее Михайловиче. По его указу в 1672 году была построена «комедийная хоромина» – первое театральное здание в России. Это был придворный театр, первым спектаклем в котором стало «Артаксерксово действо». Спектакль на сюжет библейской легенды был подготовлен и поставлен пастором московской лютеранской церкви И. Г. Грегори. Организатором и вдохновителем всего предприятия выступил боярин Артамон Матвеев.

XVII век связан с новшествами в музыкальном искусстве. Начинается широкое развитие многоголосия в церковном пении. Возникает и получает распространение жанр партесного концерта. Крюковое письмо постепенно сменяется линейной нотацией. Её пропагандистами становятся Иоанникий Коренев и Николай Дилецкий.

Петровское время принесло с собой грандиозные государственные реформы, изменившие социальный облик русского общества.

В области культуры это было открытие новых светских учебных заведений, развитие светского искусства, реформа русского алфавита и введение гражданского шрифта, широкое распространение европейских инструментов и форм музицирования.

Показательной фигурой этого времени был *Феофан Прокопович*, новгородский архиепископ и выдающийся просветитель начала XVIII века и идеолог петровских реформ.

Большую роль в развитии светского музицирования сыграли введенные Петром Великим в *ассамблеи*. Первым светским жанром, получившим большое распространение, стали канты.

Феофан Прокопович
(1681 – 1736)

Безусловно, нововведения XVIII в. носили сословно ограниченный характер и касались в основном дворянства и придворных кругов. В традицию входит обучение детей в дворянских семьях музыке, игре на инструментах, богатые вельможи заводят придворные оркестры.

Идеи просвещения, во многом близкие европейским культурным веяниям XVIII века, находят воплощение в деятельности выдающихся представителей отечественной науки, культуры и искусства таких как М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев и И. И. Новиков.

В области театрального искусства XVIII век знаменателен активным развитием драматического и музыкального театра. Театр является самым популярным и доступным развлечением для горожан. Происходит рождение и постепенное становление русской оперы, творцами которой стали Е. Фомин, М. Березовский, В. Пашквич. Рождение традиций отечественного инструментального

Ассамблея при Петре I.
Фрагмент литографии по рисунку
К. В. Лебедева

исполнительства связано с именами И. Хандошкина, Д. Бортнянского. Д. Бортнянский является собой показательную для этого времени фигуру музыканта-просветителя – блестяще образованный профессионал, клавесинист, руководитель придворной певческой капеллы, для которой он лично отбирал певчих, педагог, преподававший в том числе и в Смольном институте благородных девиц, талантливый композитор, ярко заявивший о себе в жанрах оперы, клавирной сонаты, а особенно хорового концерта.

Широкое распространение традиций домашнего музицирования в этот период связано с началом собирания и изучения народных песен. Как известно, первые *песенные сборники* Г. Н. Теплова, М. Д. Чулкова, В. Д. Трутовского, Н. А. Львова, И. Г. Прача содержали музыкальный материал доступный для исполнения любителями и были важной приметой демократизации музыкального быта.

Огромную роль играют и крепостные театры, оркестры, хоровые капеллы. Самыми знаменитыми считались театры графов Н. П. Шереметева и А. Р. Воронцова.

Силами придворных, крепостных, любительских оркестров и хоров в это время исполнялся серьёзный и разнообразный репертуар. Слушатели могли знакомиться с лучшими сочинениями Й. Гайдна, В. А. Моцарта. Звучали сочинения Г. Ф. Генделя, Л. Керубини.

В Россию с концертными выступлениями приезжают известные солисты-виртуозы. Свой вклад в музыкальную культуру вносят иностранные музыканты, подолгу жившие и работавшие в нашей стране, – Ф. Арайя, Б. Галуппи, В. Манфредини, Дж. Сартти, Д. Чимароза, Д. Паизиелло, К. А. Кавос.

Художественная жизнь России в XIX веке приобретала более массовый, демократический характер. Это касалось и театра, и музыкального искусства. Культурными центрами становятся салоны, дома любителей искусства. Общественное значение приобретала деятельность музыкантов-любителей. Так, в середине 1820-х годов дом братьев Вильегорских в Москве был местом, где встречались виднейшие деятели науки и искусства, сюда стекались все лучшие артисты, приезжавшие в Москву. Здесь впервые в России прозвучала 9-я симфония Бетховена.

Большую известность приобрели *салоны* князя В. Ф. Одоевского, Н. И. Греча, З. А. Волконской, кружки Н. В. Кукольника, А. Н. Оленина.

Титульный лист музыкального сборника Г. Н. Теплова «Между делом безделье»

Г. Г. Мясоедов. Салон Зинаиды Волконской

Неоценим вклад в русскую культуру и традиции художественного просветительства лучших представителей отечественного искусства первой половины столетия – А. С. Пушкина и целой плеяды поэтов «золотого века», Н. В. Гоголя, гения русской музыки и основателя отечественной композиторской школы М. И. Глинки, композиторов А. Верстовского, А. Варламова, А. Алябьева, А. Гурилёва, А. Даргомыжского.

Во второй половине столетия новые веяния в области музыкального просветительства связаны с созданием Русского музыкального общества, открытием первых российских консерваторий в Петербурге и Москве, Бесплатной музыкальной школы.

Большую роль в пропаганде музыкального искусства сыграла деятельность братьев А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов, композиторов «Могучей кучки», П. И. Чайковского, участников «Беляевского кружка», *артистического кружка* А. Н. Островского в Москве.

Открытка «Московский артистический кружок».
Гости слушают А. Н. Островского
(рисунок Н. Кузьмина)

Развивается русская музыкальная критика, представителями которой в XIX веке являются Н. А. Мельгунов, А. Д. Улыбышев, В. Ф. Одоевский, В. В. Стасов и А. Н. Серов, Г. А. Ларош.

Демократические просветительские идеи связаны с деятельностью Товарищества передвижных художественных выставок.

Значительную роль в просветительском движении сыграла деятельность русских меценатов – Н. Ф. фон Мекк, С. И. Мамонтова, П. М. Третьякова, С. Т. Морозова.

Заметным явлением в театральной культуре России становятся частные оперные театры, домашние и любительские драматические театры. Так, например, именно с домашнего театра началась театральная карьера будущего реформатора отечественного театра К. С. Станиславского.

Таким образом, к концу XIX века в России сложились традиции художественного просветительства. Своими отличительными чертами они имели демократический массовый характер, широкое развитие

меценатства и благотворительности, профессионального и любительского творчества, образования в области разных видов искусства, в том числе создание бесплатных учебных заведений.

Контрольные задания

I. Ответьте на вопросы:

1. Назовите основные этапы развития художественного просветительства в России.
2. Раскройте просветительскую роль христианства в древнерусский период.
3. Что отличало особенности музыкального просветительства Древней Руси?
4. Каковы новые тенденции в художественной культуре XVII века?
5. Художественное просветительство и реформы Петра I.
6. Какие просветительские тенденции в развитии русского театрального и музыкального искусства характерны для XVIII века?
7. Какую роль в культурной жизни России играли художественные кружки и салоны XIX века?
8. В чём проявились демократические тенденции развития художественного просветительства во второй половине XIX века?
9. Назовите известных русских меценатов XIX века.
10. Назовите известные творческие союзы, кружки и объединения второй половины XIX века.

II. Подготовьте доклад с мультимедийной презентацией (5 – 15 слайдов) на одну из следующих тем:

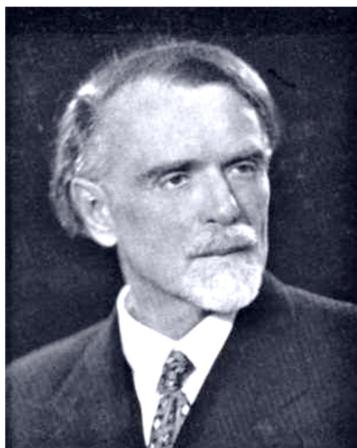
1. Актёрская, общественная и просветительская деятельность М. С. Щепкина.
2. Просветительская деятельность В. В. Стасова.
3. Художественно-просветительская деятельность К. С. Станиславского.
4. Музыкально-просветительская деятельность М. А. Балакирева.
5. Общественно-музыкальная деятельность П. И. Чайковского.
6. Просветительская и педагогическая деятельность Н. А. Римского-Корсакова.
7. Музыкально-просветительская деятельность А. Г. Рубинштейна.

8. Просветительская миссия «Артистического кружка» А. Н. Островского.
9. Культурно-просветительская деятельность С. П. Дягилева.
10. Культурно-просветительская деятельность русских меценатов XIX века.
11. Просветительские тенденции деятельности художников-передвижников.
12. Российское образование XIX века в области искусства и его просветительское значение.
13. Любительские занятия искусством как отличительная черта художественного просветительства в России XIX века.

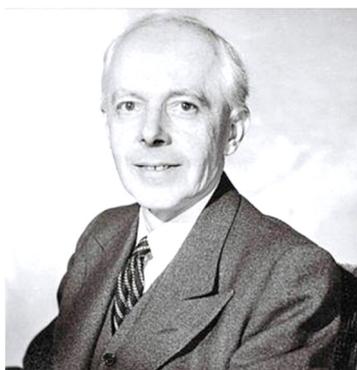
Литература для подготовки по теме

1. Мельникова, Л. Л. Основы организации концертно-просветительской работы в музыкальном учебном заведении : учеб. пособие / Л. Л. Мельникова ; Мин-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Мин-во культуры Челябинской обл. ; Магнитогорская гос. консерватория им. М. И. Глинки ; Московский гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. – Магнитогорск : МаГК : МГОПУ, 2007. – 131 с. – ISBN 978-5-88967-025-4.
2. Ульянова, Л. Н. Основы музыкального просветительства : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Ульянова, Л. Н. Солдаткина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 103 с. – ISBN 978-5-9984-0752-9.
3. Федорович, Е. Н. История музыкального образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Федорович ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – 110 с. – URL: <https://studfile.net/preview/5795232/> (дата обращения: 20.10.2022).

Тема 1.4. Художественно-просветительская деятельность в XX веке и на современном этапе

Золтан Кодай
(1882 – 1967)

Бэла Барток
(1881 – 1945)

Леонард Бернстайн
(1918 – 1990)

Художественно-просветительская деятельность в XX веке вступила в новый период своей истории. Большую роль здесь сыграли развитие идей общего художественного образования, научно-технический прогресс, возникновение звукозаписи, кино и телевидения.

Зарубежный опыт организации музыкально-просветительской деятельности в XX веке отличается интересом к созданию популярных программ и проектов, предназначенных специально для детей и молодёжи. Значительными фигурами музыкального просветительства стали выдающиеся композиторы и педагоги *Золтан Кодай*, *Бэла Барток*, Карл Орф. Главную цель своей творческой деятельности эти музыканты видели в приобщении к большому искусству широчайших масс, в работе с детьми, молодёжью.

Просветительской направленностью отличалась деятельность выдающихся исполнителей. Прославленный румынский композитор, скрипач, дирижёр и педагог Джордже Энеску вёл большую концертную работу в Румынии и за рубежом.

В числе выдающихся музыкальных просветителей XX века следует упомянуть *Л. Сонарда Бернстайна*. Крупный американский композитор, дирижёр, замечательный пианист, он был выдающимся лектором-популяризатором и просветителем. В 1950-х годах свои концертные выступления в качестве дирижёра Бернстайн стал предварять вступительным словом, раскрывающим содержание исполняемых произведений. На этой основе создавались целые циклы бесед-концертов. Особенностью было обращение му-

зыканта к самой широкой неподготовленной молодёжной аудитории. Свои беседы Бернштейн проводил в концертных залах, на радио и телевидении. На их основе создавались его книги.

В области театрального искусства заметным явлением стало охватившее всю Европу развитие народных театров, преследующих в основном просветительские цели.

Художественно-просветительская деятельность представителей русского искусства в XX веке являет собой многочисленные примеры высочайшего подъёма в этой сфере культуры.

Безусловно, события 1917 года стали трагическим переломом в истории страны. Однако художественное просветительство народных масс было сразу же поставлено в число приоритетных задач Советского государства. Об этом писал глава Народного комиссариата просвещения А. В. Луначарский.

Одной из своеобразных форм музыкально-просветительской работы, рождённой в советское время, стали концерты-митинги, имевшие ярко выраженный агитационно-пропагандистский характер. Их проводили в память выдающихся исторических деятелей, крупных событий текущего времени, знаменательных дат, в честь съездов, конференций, собраний и т. д.

Культурное строительство в Советском Союзе решало самые широкие просветительские задачи. Идеи музыкального просветительства развивали Борис Владимирович Асафьев, Болеслав Леопольдович Яворский. Выдающимся деятелем художественного просвещения и воспитания юных театральных зрителей была *Наталья Ильинична Сац*.

Новой особенностью просветительского движения в советский период было массовое развитие художественной самодеятельности.

Широко развивается движение по созданию студий и кружков. В сфере непрофессионального художественного творчества 1920 – 1930-х годов значимыми были художественная студия при Институте

Н. И. Сац (1903 – 1993)

народов Севера (1926 – 1941), Изомастерские рабочей молодёжи (1925 – 1932), всесоюзное Объединение художников-самоучек (1927 – 1931), Центральный Дом самодеятельного искусства в городе и деревне – Всесоюзный дом народного творчества им. Н. К. Крупской (1925 – 1939).

В первые годы советской власти по всей стране возникают сотни театров и театральных студий.

В области музыкального просветительства большую роль сыграли народные консерватории – музыкально-образовательные и просветительские учреждения, ставившие целью распространение музыкальных знаний среди широких кругов населения. Они стали возникать ещё до революции в начале XX века. Известны были народные консерватории Москвы, Петербурга, Саратова.

В классах московской народной консерватории для взрослых все желающие могли обучаться игре на музыкальных инструментах, сольному и хоровому пению, пройти курс теории музыки, занятия там вели крупные музыканты – А. Д. Кастальский, С. И. Танеев, А. Б. Гольденвейзер, Л. В. Николаев, К. С. Сараджев, Ю. Д. Энгель, Б. Л. Яворский. Особое внимание изучению народной песни уделяли Е. Э. Линёва и Н. Я. Брюсова. В первый год существования консерватории в разных районах города действовало семь хоровых классов, где занимались свыше 600 учеников (преимущественно служащие и ремесленники).

Показательно, что народная консерватория была негосударственным учреждением, существовавшим на пожертвования Литературно-художественного кружка, других организаций и частных лиц. Плата за обучение была невысока и доступна.

Всего в период 1906 – 1916 гг. в московской Народной консерватории прошли обучение около 2000 слушателей, среди выпускников – хоровой дирижёр А. В. Свешников, композитор Д. М. Мелких, певица Е. А. Степанова. Народная консерватория осуществляла также широкую концертно-лекционную работу: так, в сезоне 1907 – 1908 годов она провела семь публичных лекций в большой аудитории Политехнического музея и ряд камерных собраний.

После революции 1917 года в первые годы советской власти народные консерватории были воссозданы в Витебске, Ташкенте, Киеве, Ярославле и других городах. Основным контингентом стали рабочие и красноармейцы. Открылись хоровые классы, проводились

концерты с участием выдающихся музыкантов – Р. М. Blumenфельда, Г. Г. Нейгауза, П. Коханьского и др.

В процессе реорганизации музыкально-учебного дела в 1920 – 1930 годы народные консерватории постепенно утратили свой изначальный смысл и либо влились в уже имевшиеся обычные профессиональные музыкальные учебные заведения, либо явились базой для создания новых. Их преобразовывали в музыкальные техникумы, музыкальные училища, училища искусств.

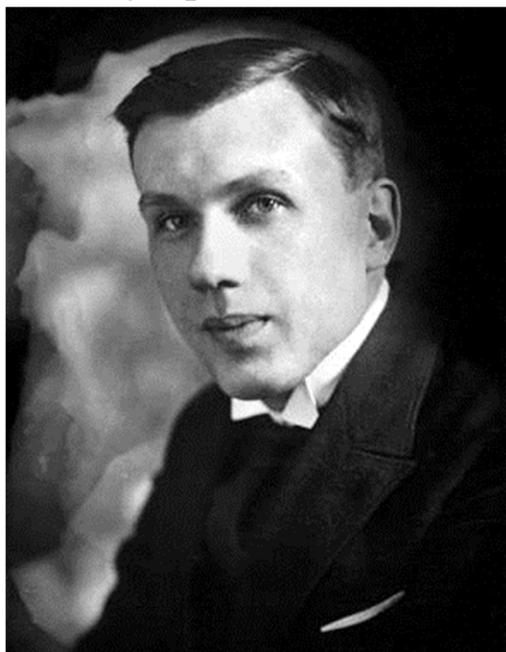
В 1961 году народная консерватория была возрождена по инициативе П. А. Серебрякова в Ленинграде (позже народные консерватории открылись также в других городах СССР). Набор объявлялся раз в год по конкурсу; поступающие работали или учились и обычно имели стартовую подготовку на уровне ДМШ. Занятия (бесплатные, в вечернее время) проводили преподаватели Ленинградской консерватории П. А. Серебряков, Г. М. Бузе (фортепиано), Е. Г. Ольховский, хормейстер Кировского театра Л. М. Тепляков (вокал) и другие – частично в здании консерватории, частично в располагавшемся поблизости ДК им. Первой пятилетки. Организовывались концерты на предприятиях, в вузах.

Выпускники народных консерваторий затем сыграли определенную роль в музыкальном просвещении в своих городах, некоторые решили сменить профессию и поступили в музыкальные училища. Однако несмотря на успехи и общественный интерес, возрождённые народные консерватории просуществовали недолго.

Впоследствии во многих крупных городах СССР (после 1991 г. – в странах бывшего СССР) открывались различные студии и музыкальные школы для взрослых. Подобные школы действуют и сейчас (например, школа сектора педпрактики Московской государственной консерватории, где могут заниматься учащиеся возраста от 7 до 30 лет без музыкального образования).

Большое влияние на музыкальную жизнь в стране оказывал Союз композиторов. Его члены участвовали в разработке плана музыкального радиовещания, открытых городских концертах, нотоиздательской деятельности, разработке методики самодеятельной (в том числе и детской) работы. Просветительской направленностью отличалась деятельность музыковедов Б. В. Асафьева, И. И. Соллертинского, М. С. Друскина, Ю. Кремлёва, С. Гинзбурга и других.

Многогранна была деятельность Б. Асафьева – разработка основы музыкального образования и просвещения, организация концертной жизни Петрограда, формирование музыкальных бригад артистов, сотрудничество с печатными органами Петрограда. Как просветитель он писал статьи, посвящённые вопросам организации музыкально-просветительской работы, а также рецензии на концерты и спектакли. Организовав «Музыкальные выставки МУЗО», он издал для них «Краткий музыкальный словарь» – путеводитель по концертам. Совместно с Э. А. Купером стал основателем Ленинградской государственной филармонии и её художественным руководителем, написал ряд статей и брошюр для концертов. Выдающийся музыкант вёл активную педагогическую и научно-организационную деятельность в Институте искусств и Ленинградской консерватории.

И. И. Соллертинский
(1902 – 1944)

Другой яркой фигурой музыкального просвещения первой половины XX века был *Иван Иванович Соллертинский*. Его выступления, предварявшие концерты в Ленинградской филармонии, благодаря удивительной увлечённости, яркой, образной речи вызвали живой интерес аудитории и никого не могли оставить равнодушным.

Просветительская направленность отличала творчество выдающихся музыкантов-исполнителей – А. Б. Гольденвейзера, Г. Г. Нейгауза, К. Н. Игумнова.

Важным направлением художественного просветительства в советский период стали зарождавшиеся прекрасные традиции музыкального просвещения детей и юношества в больших и маленьких городах России, где проводились для них бесплатные концерты-лекции.

Совершенно исключительной, уникальной по значению и размаху просветительской деятельности предстаёт личность композитора, просветителя, педагога *Дмитрия Борисовича Кабалевского*. Его книга «Как рассказывать детям о музыке» не потеряла своего значения и сейчас. Важные для лектора-музыковеда советы композитор даёт о том,

как выстраивать форму проведения концерта, его программу, тематику, сценарий, какие приёмы активизации внимания слушателей должен использовать лектор-музыковед.

Огромную просветительскую миссию выполняла ширящаяся сеть музыкальных, художественных школ, школ искусств. Именно в музыкальных школах была введена и опробована новая форма ведения просветительской работы – система абонентных лекций-конcertов.

Д. Б. Кабалевский
(1904 – 1987)

Появление телевидения позволило ввести новые формы работы с самой широкой аудиторией. Так, в начале 1960-х годов на телевизионном экране появились «Беседы у рояля», передачи с участием пианистов (А. Г. Скворцова, Л. Н. Оборина, Я. В. Флиера, В. В. Горностаевой), дирижёров (Г. Н. Рождественского, Е. Ф. Светланова, Е. А. Мравинского), композиторов (А. И. Хачатуряна, К. А. Караева, Р. К. Щедрина).

Удивительно артистичным и импровизационным было «вступительное слово» Г. Н. Рождественского в концертах симфонической, вокально-инструментальной музыки. Выдающийся дирижёр своими «преамбулами» стремился «разбудить фантазию слушателя, вызвать богатые ассоциации, озадачить парадоксами».

В конце XX века культурная ситуация в нашей стране сильно изменилась. Экономические реформы, демократические преобразования эпохи перестройки несли с собой свободу творческого развития, а с другой стороны – утрату экономической поддержки государства, коммерциализацию искусства, засилье низкопробной поп-культуры.

Многие справедливо отмечали характерное для этого периода резкое снижение общей и музыкальной культуры населения.

Стремление возродить просветительские традиции становится заметным в России на рубеже XX – XXI веков. Активную работу ведут Московская филармония, оркестровые и хоровые, камерные коллективы. С циклами концертов выступают выдающиеся представители отечественной исполнительской школы – Э. К. Вирсаладзе, В. В. Крайнев, Н. А. Петров, Г. Я. Гродберг, Э. Д. Грач и др.

Велико значение художественных периодических изданий, адресованных как профессионалам, так и любителям искусства – журналы «Театр», «Музыкальная жизнь», «Музыкально просвещение» и др.

Однако многие исследователи наряду с положительной динамикой в культурной жизни страны отмечают по-прежнему достаточно низкий общий уровень культуры, господство потребительского отношения к искусству как к сфере развлечения, коммерциализацию искусства, обилие массовой, сомнительной с художественно-эстетической точки зрения «продукции». Современный этап развития культуры отличается всё более активным влиянием на неё средств массовой информации. Бескрайний океан информации, в который массмедиа ежедневно погружает современного человека, одновременно несёт с собой и благо, и беду.

С одной стороны, колоссальные богатства достижений человеческой культуры становятся легко доступными. Мы можем совершать виртуальные экскурсии в великие музеи мира, смотреть спектакли, слушать концерты, не покидая собственной квартиры. С другой стороны, телевидение, радио, сеть Интернет, влияя на социокультурное пространство, формируя наше мировоззрение, эстетические вкусы, политические убеждения, подчас довольно активно, даже агрессивно манипулируют нашим сознанием.

Большую просветительскую работу ведёт телеканал «Культура», пропагандируя лучшие образцы классического, народного и современного искусства. В эфире этого канала можно увидеть концерты, телеспектакли, конкурсы, лекции, информационно-аналитические программы, творческие встречи с выдающимися представителями отечественного искусства.

Среди музыкальных программ и программ, касающихся вопросов культуры и искусства, на канале «Культура» следует выделить следующие: «Абсолютный слух», «Белая студия», «Большая опера», «Большой джаз», «Большой конкурс», «Главная роль», «Игра в бисер», «Игры классиков», «Оркестр будущего», «Романтика романса», «Синяя птица», «Сати. Нескучная классика», «Собрание исполнителей», «Шедевры мирового музыкального театра», «Щелкунчик», «Энигма».

Новая российская действительность разбудила энергию концертных организаторов. Появились новые концертные площадки, музыкальные театры, концертные залы, благотворительные фонды. Самые известные из них созданы известнейшими музыкантами В. Т. Спиваковым, Ю. А. Башметом, В. В. Крайневым, Н. А. Петровым для поддержки молодых талантов и пропаганды классической музыки. Большую популярность в России приобрёл детский фонд «Новые имена».

Исторический обзор развития просветительства в области искусства позволяет сделать выводы о том, что оно всегда было тесно связано с вопросами образования, эстетики, воспитания.

Ю. А. Башмет (род. 1953 г.)

Контрольные задания

I. Составьте план-конспект третьей главы из пособия: Мельникова, Л. Л. Основы организации концертно-просветительской работы в музыкальном учебном заведении : учеб. пособие / Л. Л. Мельникова ;

Мин-во культуры и массовых коммуникаций РФ ; Мин-во культуры Челябинской обл ; Магнитогорская гос. консерватория им. М. И. Глинки ; Московский гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. – Магнитогорск : МаГК : МГОПУ, 2007. – 131 с. – ISBN 978-5-88967-025-4.

II. Напишите сообщение на одну из тем:

1. Художественно-просветительская деятельность в России в XXI веке.
2. Художественно-просветительская деятельность во Владимире.

III. Подготовьте доклад на одну из следующих тем:

1. Культурно-просветительская функция современного телевидения.
2. Программы об искусстве на российском телевидении.
3. Традиции культурно-просветительских программ на советском телевидении.
4. Развлекательные и просветительские задачи музыкальных передач современного российского телевидения.
5. Телеканал «Культура» как модель просветительского телевидения.
6. История развития телетеатра в контексте художественно-просветительских программ отечественного телевидения.
7. Классическое искусство в современных телепередачах.
8. Музыкальные конкурсы современного отечественного телевидения.
9. Телеканал «Театр» и его культурно-просветительская миссия.
10. Телеканал «Mezzo» и его культурно-просветительская миссия.

Электронные ресурсы для подготовки

<https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-na-televidenii-mif-ili-realnost>

<https://cyberleninka.ru/article/n/kulturnaya-missiya-rossiyskogo-televideniya>

<https://www.dissercat.com/content/khudozhestvenno-esteticheskie-problemy-sovremennogo-teleteatra>

<https://www.dissercat.com/content/kulturno-prosvetitel'skie-programmy-otechestvennogo-televideniya-traditsii-i-novatorstvo-na-p>

<https://research-journal.org/languages/kulturno-prosvetitel'skaya-funkciya-gosudarstvennogo-telekanala-kultura/>

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Тема 2.1. Классификация художественно-просветительских программ

Изучив теоретические основы художественно-просветительской деятельности, мы оказываемся перед рядом важных вопросов практического характера.

1. Как создать свою художественно-просветительскую программу?
2. С чего начать?
3. Как предусмотреть все возможные «накладки»?
4. Как спланировать работу по подготовке и реализации своего художественно-просветительского проекта?
5. Как подобрать команду?
6. Как разработать сценарий и на практике реализовать свои задумки?

Данный раздел пособия освещает организационно-методические вопросы художественно-просветительского проектирования, отвечает на поставленные и неожиданно возникающие в процессе разработки и реализации проекта вопросы, а также готовит студентов к государственному экзамену, который проходит в форме защиты культурно-просветительского проекта.

Опираясь на опыт мировой и российской культуры, связанной с традициями просветительства, необходимо напомнить, что существует множество разновидностей художественно-просветительской деятельности. Однако единой, общепринятой и всесторонне исчерпывающей классификации просветительства на сегодняшний день нет.

С чем это связано? Это связано с теми изменениями, которые происходят в обществе и влекут за собой корректировку видов, форм и методов просветительской деятельности, касающихся не только сферы музыкально-театрального искусства, но и других сфер функционирования общества.

Таким образом, можно сделать несколько предварительных выводов:

1) отсутствие «жесткой» классификации художественно-просветительской деятельности является не случайным явлением;

2) гибкость и разнообразие классификационного процесса отвечают «веканиям» времени и быстро реагируют на изменения в запросах общества и вновь появляющиеся технические и инструментальные возможности.

Начиная работу над художественно-просветительским проектом, надо понимать, что как любой вид взаимодействия с аудиторией художественно-просветительский проект зависит от множества факторов и его успешность основана на их учете и взаимообусловленности. Поэтому и выбор тематики, формы, жанра, целевой аудитории, исполнительского состава и доли медиатехнологий очень важен. Возможно, именно от соотношения всех этих составляющих и зависит успех художественно-просветительского проектирования.

Чтобы разобраться в этом непростом процессе художественно-просветительской деятельности, попробуем его структурировать. И сначала разберемся со всевозможными классификациями просветительского процесса и выделим для себя самые главные направления.

В основе любой классификации лежит один или несколько признаков. Признаком классификации называется *реквизит*, позволяющий установить сходство или различие с другими объектами или процессами, которые мы пытаемся классифицировать. Реквизитом может быть любое значимое свойство, любая значимая характеристика как качественная, так и количественная. Например, реквизитом, измеряющим количественную характеристику художественно-просветительских программ, могут быть:

– продолжительность мероприятия: от мини-концерта или даже флешмоба до концертного марафона;

– пролонгированность или цикличность мероприятий, объединенных единой идеей, например, музыкальный или театральный абонемент.

Для упрощения понимания явления классификации, а также для упрощения последующего комбинирования проектов в процессе создания классификационных группировок выделим несколько реквизитов, которые лежат в основе той или иной классификации (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1

Классификация просветительства по определенным реквизитам

Реквизит	Вид	Характеристика, цель
Новизна	Просветительский	Ознакомление целевой аудитории с неизвестными ранее произведениями искусства
Объем	Пролонгированный	Расширение художественно-эстетического опыта с учетом особенностей целевой аудитории: от ознакомления до «погружения»
Ресурсы	Ресурсный	Привлечение ресурсной базы, соответствующей поставленной цели
Тематика	Тематический	Распространение сведений по определенной теме
Аудитория	Социально-возрастной	Максимально эффективное донесение образно-эмоционального контекста до определенной аудитории
Монетизация	Финансово-экономический	Выбор наиболее эффективного пути привлечения зрителя
Жанр	Жанровый	Популяризация определенного жанра
Стиль	Стилевой	Популяризация определенного стиля
Исполнительский состав	Исполнительский	Популяризация определенного исполнительского состава
Медиапространство	Мультимедийный	Возможность более массового доступа аудитории к контенту как во времени, так и в интернет-пространстве

Представленная таблица помогает нам понять, что какой бы реквизит ни был взят за основу, он представляет определенную сторону изучаемого процесса и имеет огромное влияние на результативность процесса художественно-просветительского проектирования. При этом успешность художественно-просветительского проектирования лежит в плоскости синергийного взаимовлияния всех этих факторов.

Попытка объединения различных классификаций музыкального просветительства в единую структуру была предпринята Е. Н. Яковлевой (табл. 2.1.2.).

Таблица 2.1.2

Виды музыкального просветительства (по Е. Н. Яковлевой [26])

Классификация по форме					
Лекция	Лекция-концерт	Концерт-диспут	Концерт-беседа	Концерт с комментариями	Просветительский концерт
Классификация по объему					
Миниформа концерта		Классическая форма концерта		Циклическая форма концерта	Концертный марафон
Классификация по организационной сложности					
Простая			Сложная (смешанная)		
Классификация по тематике					
Монотематические			Политематические		
Классификация по аудитории					
По возрасту			Смешанная (возраст, профессия, социальное положение)	Музыкально-профессиональная	Любительская
Дети	Молодежь	Средний возраст			
Классификация по социально-экономическому статусу					
Публичные концерты		Благотворительные концерты		Общедоступные (бесплатные) концерты	
Классификация по жанрам					
Концерт-монография	Концерт-монстр	Музыкальная ассамблея	Музыкально-просветительский салон	Литературно-музыкальная гостиная	
Классификация по музыкально-исполнительскому составу					
Социальные концерты (вокальные, инструментальные)		Камерно-ансамблевые концерты	Симфонические концерты	Хоровые концерты	Оперные фрагменты в концертном исполнении
Классификация по связи с медиапространством					
Радио	Телевидение	Звуконосители	Интернет-пространство	Полномасштабный экран	

Приобщить к искусству широкую публику, создать постоянную слушательскую аудиторию – одна из приоритетных и желанных задач любого исполнителя, требующая постоянного поиска музыкального материала, форм и средств выразительности, что, по сути, и является воспитательной целью просветительской работы.

Направления культурно-просветительской деятельности, основанные на приоритетности задач, социальных функциях и соответствующих им целях, лежат в основе дифференциации художественно-просветительских программ. В представленной ниже таблице можно увидеть основные типы просветительских программ, классифицированные по социальному признаку (табл. 2.1.3). Идеи, цели и задачи, заложенные в данных художественно-просветительских проектах, реализуются выразительными средствами культуры и искусства.

Таблица 2.1.3

Типы просветительских программ

Тип программы	Цель программы	Пример
Культурно-просветительская	Распространить сведения о великих достижениях представителей российской и мировой культуры и искусства	Музыка сквозь века
Гражданская	Распространить знания и формировать ценности культуры и социума, направленные на развитие у членов общества чувства принадлежности к государству, в котором они живут Гражданская позиция	Я – Гражданин России!
Патриотическая	Распространить сведения о необходимости укрепления оборонного потенциала страны Патриотическое самосознание	9 Мая – Праздник памяти и славы
Юридическая	Просветить аудиторию о гражданских правах, свободах и обязанностях, а также о способах их реализации	Поем тебе, наша Россия!
Историко-культурная	Распространить сведения об исторических событиях и случаях с учетом культурно-исторического контекста, что обеспечивает многоаспектный подход при объяснении идеи устройства государства и его развития	Александр – воитель земли Русской

Тип программы	Цель программы	Пример
Экологическая	Распространить знания о значении бережного отношения к окружающей среде	Родной земли многоголосье
Валеологическая	Пропагандировать здоровый образ жизни, позитивное мышления и безопасное поведения человека в социальной среде	Я, ты, он, она – вместе дружная семья

Успех художественно-просветительской программы базируется на соответствии предлагаемого зрителю контекста уровню подготовленности целевой аудитории, а также на понимании эстетических потребностей и запросов слушателей.

Выбор целевой аудитории – это один из главных принципов художественно-просветительского проектирования.

Целевая аудитория может быть дифференцирована:

- по возрастному признаку – дети, молодежь, взрослые, пожилые;
- художественно-профессиональному признаку – профессионалы и любители;
- уровню профессионализма – учащиеся ДМШ и ДШИ, студенты музыкального, музыкально-педагогического колледжа или колледжа искусств, студенты высших музыкально-педагогических вузов, а также студенты и аспиранты консерваторий и академий музыки;
- определенной профессиональной направленности – служащие силовых структур, медики, сотрудники различных предприятий;
- слушательская аудитория может быть смешанной – по возрасту, профессии, социальному положению.

Анализируя предложенную классификацию, можно сделать вывод о том, что при разработке художественно-просветительской программы необходимо учитывать:

- множественность видов просветительской деятельности и их многоаспектность;
- нестабильность и гибкость видов музыкального просветительства, обусловленную, с одной стороны, двигательной силой научно-технического прогресса и изменчивого социально-политического за-

каза общества в целом и отдельных его групп, а с другой – сдерживающей силой национального менталитета, уровня развития региональной культуры.

При всем разнообразии форм музыкально-просветительской деятельности основными, вероятно, являются музыкально-просветительская лекция и просветительской концерт. Остальные – лекция-концерт, концерт-диспут, концерт с комментариями – своего рода производные этих основных видов на основе различного баланса между музыкой и пояснительным словом. Востребованность того или иного вида музыкального просветительства зависит от всесторонних особенностей региона, национального менталитета, общественно-социального строя. В современной России развиваются все виды музыкального просветительства. Наиболее инновационные виды музыкального просветительства во всем мире направлены на интенсивное вовлечение в него достижений информационной техники, мультимедийных технологий и экранных искусств.

Формы культурно-просветительских программ

По форме реализации культурно-просветительские программы делятся на традиционные и инновационные.

К традиционным формам относятся программы:

1) лекционного типа:

лекция,
лекция-концерт,
концерт с комментариями;

2) диалогического типа:

концерт-беседа,
концерт-диспут.

Формы реализации традиционных культурно-просветительских программ различаются по объему музыкальной и немusical информации (словесной и зрительной), по их соотношению в проекте, вовлеченности слушателя в просветительский процесс. Форма культурно-просветительской программы зависит от цели (ознакомительная или закрепляющая), аудитории (профессиональная или любительская), от того, насколько информативно или эмоционально нагружена должна быть программа.

Итак, лекция. Лекция – это систематическое, последовательное изложение какого-либо материала, соответствующего определенной теме. Цель лекции – распространение, донесение информации до слушательской аудитории. Музыка в лекции является иллюстративным материалом для донесения мысли лектора до аудитории. В культурно-просветительской лекции музыка играет огромную роль как эмоционально-образный компонент для наиболее эффективного восприятия соответствующей аудиторией доносимой информации, иногда музыка может сопровождать лекцию на всем ее протяжении в виде эмоционального фона и в виде «подложки» к речи.

В лекции-концерте соотношение музыкального и немusикального материала меняется, значительно выше удельный вес музыкального материала (по объему он может быть примерно равен лекторскому слову и даже превосходить его).

Особенностью лекции-концерта является то, что она может основываться как на популярных рассказах о музыке, так и носить проблемный характер, заставляя слушателей не только слушать, но и слышать, мыслить, глубоко переживать музыку. В зависимости от аудитории, ее возрастного и социального состава уровень популяризации может быть различным. Лекция проблемного типа также зависит от состава слушателей, уровня их профессионализма и интеллектуальной работоспособности.

Таким образом, лекция-концерт может носить не только популяризаторский, но и научно-познавательный характер, где тема объединена общей идеей.

В концерте с комментариями музыка становится главной составляющей, а информативная сторона концерта представляет собой вспомогательный инструмент. Цель комментария – разъяснение или пояснение к какому-нибудь произведению, рассуждение или уточнение, связанное с историей создания или исполнительской судьбой произведения, описание или размышление, связанное с личным творческим опытом комментатора. Рассказчиком и комментатором концерта может быть как сам исполнитель, так и ведущий, которого с исполнителем связывают, как правило, годы дружбы и творческого сотрудничества.

Кроме того, в комментариях мы слышим рассуждения о музыке, композиторе и поэте (если таковой есть), высказывания критических замечаний. В легкой и непринужденной форме слушатели совершают

открытия в сфере исторических и культурных пересечений, художественных параллелей и явлений. От лекции концерт с комментариями отличается импровизационностью и отсутствием систематичности и структурности в подаче материала. Однако при кажущейся легкости и импровизационности концерт с комментариями имеет четкую структуру и последовательность, подчиненные единой цели.

Образцом словесного мастерства в концертах с комментариями были преамбулы выдающегося дирижера Г. Н. Рождественского, незаурядный талант которого позволил ему расширить горизонты музыкально-просветительской деятельности.

Владимирский регион гордится своими музыкантами-исполнителями, преподавателями, умевшими мастерски проводить свои культурно-просветительские концерты с комментариями для различной возрастной и социальной аудитории (зачастую неожиданной для исполнителя). Среди них необходимо вспомнить имена не так давно ушедших профессоров Г. А. Садыховой, С. Р. Зубковского и др.

Диалогические формы художественно-просветительских программ представляют собой разновидности концерта-беседы, в которых предполагается активное участие аудитории.

Концерт-беседа дает возможность аудитории высказать свое впечатление о прослушанной музыке и ее исполнении, высказать свои ожидания или недоумения до и после прослушивания. Некоторые исследователи рассматривают вопрос о паритетности сочетания в концерте-беседе информационной и музыкальной составляющих. Однако степень вовлеченности в творческое общение аудитории вносит свои коррективы. От умелости ведущего учитывать возрастные и интеллектуальные особенности аудитории эта степень вовлеченности возрастает, а соответственно возрастает и соотношение живой музыки и разговора о ней. При этом ведущий в процессе подготовки должен продумать ключевые моменты включения аудитории в беседу, предусмотреть дополнительные «наводящие» варианты, чтобы концерт-беседа не превратился в лекцию-концерт.

В зависимости от аудитории ведущий может избрать различные ракурсы беседы и глубину «погружения» в материал. При одном и том же материале общение с аудиторией может проходить в любом контексте – философском, искусствоведческом, историческом. Выбор контекста – это как выбор пути, наиболее эффективного для достижения

конкретной цели в общении с конкретными слушателями – что, в конечном счете, влияет на восприятие музыки.

В концерте-беседе музыкальное произведение существует не просто как самодостаточное эстетическое творение, а как действенное средство общения человека с миром и человека с человеком. В концерте-беседе, как правило, не поднимаются спорные явления культуры и искусства, являющиеся предметом конфликта различных точек зрения. Как правило, музыкальный и внемузыкальный материал концерта-беседы – это сосредоточение традиционных для данного региона нравственно-эстетических и музыкальных ценностей и идеалов. Образцом музыкально-просветительской работы в такой форме являлись получившие мировую известность блестящие концерты-беседы Д. Б. Кабалевского.

Разновидностью концерта-беседы является концерт-диспут. Данная форма культурно-просветительской программы, в отличие от концерта-беседы, может содержать и полемические суждения, и пространственные речи, и крайности суждений.

В концерте-диспуте главные действующие лица – ведущий и участники диспута, а музыка становится предметом дискуссии. Хотя она и находится в центре внимания, но объем ее звучания может быть совсем небольшим. Специфика концерта-диспута заключается в том, чтобы каждый мог поделиться своим видением этого феномена, зачастую выходящего за рамки произведения искусства. Ведущему важно установить контакт со слушателями. Если в концерте-беседе инициативная сторона это ведущий, то в концерте-диспуте участники, увлеченные музыкой, могут перехватить инициативу и начать задавать ведущему острые и подчас некомфортные вопросы, потому что художественное содержание произведения искусства понимается и проживается каждым присутствующим по-разному.

В современной социокультурной ситуации художественно-просветительская деятельность приобретает новые формы, отвечающие как запросам общества, основанным на возникающих потребностях, так и новым возможностям, связанным с развитием науки и техники. В театры, филармонии, концертные залы приходят инновационные, прежде невиданные средства выразительности, связанные с компьютерной графикой и мультимедийными технологиями.

К инновационным формам культурно-просветительских программ относятся:

- интерактивный театр,
- иммерсивный театр,
- виртуальный концертный зал,
- open-air,
- классик-хит-коктейль и др.

Интерактивный театр представляет собой театральную или театрализованную программу, которая разрушает «четвертую стену», традиционно отделяющую исполнителя от аудитории как физически, так и словесно. В отличие от традиционного театра, в котором представление ограничено определенной сценической площадкой и действие пьесы разворачивается без зрителей, являющихся пассивными наблюдателями, интерактивный театр напрямую взаимодействует со зрителями, делая их активными участниками пьесы.

Разновидностью интерактивного театра является иммерсивный театр. Иммерсивный театр рассматривается как одна из популярных форм современного театра, где зрителя не только пытаются «погрузить» в разворачивающееся действие, а как бы переносят в то же игровое пространство, где находятся и исполнители. Оказываясь рядом с исполнителем, зритель неожиданно для себя может получить в руки какой-нибудь реквизит. И от того, что он с ним будет делать, зависит то, куда может «потечь» сюжетная линия, т. е. могут возникать варианты исполнения как в импровизационном театре. Однако инициатором импровизации будет зритель (осознанно или нет), а вот исполнителем, коррелирующим развитие сюжетной линии, будет актёр.

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.

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 звёзд поп-культуры, показывая желание установить прямой контакт с залом, непосредственное общение с публикой и организуя её живую реакцию. Такой стиль проведения концерта даёт возможность создать раскрепощённую обстановку и может быть использован в процессе концертно-просветительской деятельности, так как присущая для академических концертов дистанцированность исчезает между ведущим и зрителями.

Другой приём – 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 водоёмах и др.

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, энвайронмент и др.)

В качестве примера можно привести деятельность Владимирского центра классической музыки, который ежегодно устраивает open-air-концерты под названием «Музыкальная экспедиция» в различных городах и местечках Владимирской области, а также в центре города Владимира на Соборной площади, в окружении величественных соборов и других исторических памятников культуры нашего народа.

В этой связи интересен опыт выступления В. Спивакова, управлявшего оркестром на Киевском вокзале Москвы, когда музыка сопрягалась со стуком колес, объявлениями, прибытиями и отбытиями поездов.

Аналогичен опыт концертов-променадов, проводимых в Санкт-Петербурге, а также световых шоу с использованием классической музыки и поэзии, проводимых в различных местах Санкт-Петербурга и собирающих сотысячные 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, низкопробны 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 широкой популяризации музыкальной классики в отдаленных от центра регионах, в сельских клубах, школах и так далее может стать такая подходящая форма концертно-просветительской деятельности, как концерт-попурри и его разновидность – «классик-хит-коктейль», представляющий собой качественную подборку классических шлягеров.

Необходимо отметить, что для музыкального просветительства очень важно избегать постоянного использования традиционных, давно устоявшихся классических форм, которые зачастую вызывают скуку у новых поколений слушателей и отталкивают молодежь и подростков от посещения концертных и филармонических залов.

Во многих филармониях России залы по-прежнему пусты и проведение концертов не приносит доходов учреждениям, а главное, классическая музыка становится все менее востребованной современной публикой. Преодоление подобной тенденции возможно только при творческом, креативно-инновационном подходе сотрудников учреждений искусства и культуры. Боязнь использовать новые формы в работе с публикой приводит к печальным последствиям и увяданию музыкального просветительства.

Контрольные задания

1. Прочитайте статью Е. Н. Яковлевой о традиционных принципах классификации музыкально-просветительской деятельности и проанализируйте данный материал с региональной точки зрения

2. Прочитайте статью Ю. В. Верёвкиной о современных формах музыкально-просветительской деятельности и проанализируйте данный материал с региональной точки зрения.

Материалы для подготовки по теме

1. Верёвкина, Ю. В. Академическая музыка в непривычных условиях (систематика концертных форм) [Электронный ресурс] / Ю. В. Верёвкина // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2012. – № 1. – С. 42 – 47. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akademicheskaya-muzyka-v-neprivychnyh-usloviyah-sistematika-kontsertnyh-form>. (дата обращения: 20.10.2022).

2. Яковлева, Е. Н. Принципы классификации музыкально-просветительской деятельности [Электронный ресурс] / Е. Н. Яковлева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2016. – № 117. – С. 1300 – 1313. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiyu-klassifikatsii-muzykalno-prosvetitel'skoy-deyatelnosti> (дата обращения: 20.10.2022).

Тема 2.2. Межпредметные связи и их роль в процессе разработки художественно-просветительских программ

Разобщённость изучения литературы, музыки и изобразительного искусства вне связи с фактами общей истории является большой бедой художественного воспитания, так как не даёт возможности глубокого проникновения в смысл художественных произведений. Эта проблема давно волновала педагогов, учёных, искусствоведов.

В классической педагогике идея межпредметных связей родилась в ходе поиска путей отражения целостности природы в содержании учебного материала. «Всё, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи», – подчёркивал великий дидакт Я. А. Коменский. Он подошёл к идее всестороннего обобщения знаний, их взаимосвязи, без которой невозможно познание причинно-

следственных связей и отношений явлений и предметов объективного мира. Я. А. Коменский понимал, как важно устанавливать связи между учебными предметами для формирования системы знаний у учащихся и обеспечения целостности процесса обучения. К этой идее обращались многие педагоги и учёные, развивая и обогащая теорию и практику проблемы межпредметных связей.

Так, идея обобщённого познания как метода «нахождения истины» у Дж. Локка сопряжена с определением содержания образования, в котором один предмет, по его утверждению, должен наполняться элементами и фактами другого, а общее образование совмещаться с прикладным.

И. Г. Песталоцци, пропагандируя идеи развивающего обучения, на большом дидактическом материале раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов. Он исходил из требования: «Приведи в своём сознании все по существу взаимосвязанные между собой предметы в ту именно связь, в которой они действительно находятся в природе».

Наиболее полное педагогическое обоснование дидактической значимости межпредметных связей дал К. Д. Ушинский. В книге «Человек как предмет воспитания» он исходит из теории различных ассоциативных связей (по противоположности, сходству, времени, единству места и т. д.), отражающих объективные взаимосвязи предметов и явлений. Особенно ценны и теперь суждения великого русского педагога о роли межпредметных связей в формировании мировоззрения человека и его целостного представления об окружающем мире. Он считал, что «знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны органически строиться в светлый и по возможности обширный взгляд на мир и его жизнь».

Прогрессивной является мысль К. Д. Ушинского о связях между предметами на основе ведущих идей и общих понятий. Рассматривая структуру науки, он отмечал, что «кроме специальных понятий, принадлежащих каждой науке в особенности, есть понятия общие многим, а иногда и всем наукам». Связь между понятиями и их развитие в общей системе предметов ведёт к расширению и углублению знаний, формирует мировоззренческую систему.

Процесс знакомства человека со всей сферой прекрасного (будет ли это красота человеческих отношений, неповторимый облик природы или произведения искусства) является эстетическим восприятием.

Восприятие произведений искусства, вызывающее у людей самые углублённые и содержательные эстетические впечатления, принято называть художественным. Художественно-эстетическое восприятие имеет огромное значение в становлении личности человека, так как формирует его взгляды, симпатии, нравственные убеждения. Поэтому овладение произведением искусства является духовной формой восприятия, протекающего на уровне ощущений, представлений (фантазии) и абстрактного мышления.

Произведение искусства есть индивидуальное отражение художником окружающего мира, следовательно, для глубокого его понимания необходимо изучение взаимодействия субъекта и среды. Именно действительность и преобразующая её деятельность людей, подчинённая общим объективным законам, и есть первоисточник всех жизненных впечатлений, знаний, идей, художественных образов. «Искусство никогда не может быть объяснено до конца из малого круга личной жизни, – писал Л. С. Выготский, – но непременно требует объяснения из большого круга жизни социальной». В произведениях искусства в единстве логически-обобщённого и чувственно-конкретного накапливается информация об огромном опыте человека. Она воспринимается последующим поколением только при условии связи восприятия с жизненным опытом, обеспечивающим понимание произведения искусства.

Для художественного восприятия характерны образность и эстетическая эмоциональность. Это качество понимается как переживание красоты художественного образа, возникновение чувств и мыслей, навеянных произведением искусства. Проявляясь вначале как способность «заражаться» настроением художественного произведения, с накоплением впечатлений искусство пробуждает высокие мысли и чувства, содействует процессу нравственного очищения.

Художественное восприятие неотделимо от художественного мышления, связанного со всей мыслительной деятельностью человека. В. Н. Шацкая, говоря об активном восприятии музыкального произведения, подчёркивала, что такое восприятие связано с эстетической оценкой и осознанием содержания музыки, её идей, характера и всех выразительных средств, формирующих музыкальный образ. Эти слова можно в полной мере отнести к восприятию любого художественного произведения независимо от вида искусства. «С чувства должно начинаться восприятие искусства; через него оно должно идти; без него оно

невозможно. Но чувством художественное восприятие, конечно, не ограничивается. Это восприятие сначала “чувствующее”, а затем, как следствие, “думающее” и притом глубоко и проникновенно думающее».

Важную роль в процессе восприятия произведения искусства играет воображение – необходимый элемент творческой деятельности человека, создающего нечто новое: будь это «какой-нибудь вещью внешнего мира, известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке». Сущность творческой (комбинирующей) деятельности человека заключается в создании новых образов или действий. Мозг является органом, который из элементов прежнего опыта комбинирует, творчески перерабатывает и создаёт новые положения и новые линии поведения. Эту творческую деятельность, основанную на комбинирующей способности нашего мозга, психология называет воображением или фантазией.

Воображение как основа творческой деятельности одинаково проявляется во всех сторонах культурной жизни, делая возможным художественное, научное и техническое творчество. Творческая деятельность воображения находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека – материала, из которого создаются построения фантазии. Чем богаче опыт, тем при прочих равных условиях богаче должно быть воображение.

Комбинирующая деятельность нашего мозга является не чем-то абсолютно новым по сравнению с его сохраняющей деятельностью, а только усложнением этой первой. Фантазия не противоположна памяти, но, опираясь на неё, располагает в её данных всё новые и новые сочетания. Согласно И. М. Сеченову, мышление есть качественно новая высшая форма отражения (от конкретного, наглядно-образного – к отвлечённому, абстрактному). В результате процесса абстрагирования отвлечённое мышление приближается к действительности, точнее, отражает и глубже познаёт её.

И. П. Павлов считал, что физиологическим механизмом усвоения знаний является образование в коре головного мозга сложных систем временных связей. В психологическом плане ассоциации – это связи между всеми формами отражения объективной действительности, в основе которых лежат ощущения. Смысл обучения заключается в образовании временных связей, что и является мыслью, мышлением, знанием. Связь конечного продукта воображения с тем или иным реальным явлением представляет высшую форму связи фантазии с реальностью. Такая

форма связи становится возможной только благодаря социальному опыту. В этом случае воображение, по словам Л. С. Выготского, «работает не свободно, а направляется чужим опытом», и благодаря этому продукт воображения совпадает с действительностью. Так воображение приобретает очень важную функцию в поведении и развитии человека – в процессе усвоения исторического или социального опыта, помогает ему выйти далеко за пределы собственного опыта. В этой форме воображение является совершенно необходимым условием почти всякой умственной деятельности.

Использование межпредметных связей в организации концертов дает возможность комплексного и глубокого понимания содержания музыкальных произведений, разнообразия и широты используемого репертуара. Привлечение смежных видов искусств вносит в сценарий эмоциональный колорит, придаёт концертам зрелищность, театральность, красочность.

Введение в сценарий концерта фрагментов литературных произведений, исторических рассказов, образцов живописи и архитектуры, костюмов и тому подобного предоставляет слушателям возможность репродуцирования исторической обстановки, тех или иных художественных течений, круга образов, присущих творческому облику определённого композитора. Такого рода информация становится основой комбинирующего вида воображения слушателей при их знакомстве с новыми музыкальными произведениями.

Так для концерта «Могучая кучка» в нашей практике готовились рассказы, в которых были освещены истоки демократического подъёма в России во второй половине XIX века; обозначены идеи прогресса и просвещения, ненависти к гнёту и несправедливости, питавшие творчество музыкантов, художников, литераторов, философов; определён источник вдохновения – русское народное искусство.

Музыка М. П. Мусоргского – драматурга, историка – ассоциировалась с картинами И. Е. Репина («Бурлаки на Волге», «Крестный ход») и В. И. Сурикова («Боярыня Морозова», «Утро стрелецкой казни»), с поэзией Н. А. Некрасова. Мир сказочных и легендарно-мифологических образов Н. А. Римского-Корсакова с его сценами народных игр и обрядов, картинами природы созвучен поэтической сущности русского народа, выраженной в картинах Н. К. Рериха, в творчестве народных умельцев Палеха. Образно воспринять «Богатырскую симфонию»

А. П. Бородина позволила экспозиция из картин В. М. Васнецова («После побоища Игоря Святославича с половцами», «Три богатыря»), фрагменты «Слова о полку Игореве». Ощутить прелесть произведений Ц. А. Кюи – «акварелиста в музыке» – помогло впечатление от просмотра пейзажей А. К. Саврасова, А. О. Куинджи.

Между деятельностью воображения и реальностью возможна эмоциональная связь, проявляющаяся двояким образом:

– как стремление эмоции воплотиться в образы, созвучные настроению;

– как рождение чувства в результате воздействия художественных образов.

Иными словами, в первом случае чувства влияют на воображение, а во втором – воображение влияет на чувства. Это явление психологи называют *законом эмоциональной реальности воображения*, который объясняет факт сильного воздействия на человека произведений искусства, созданных фантазией автора. Эмоции, заражающие художественными фантастическими образами, совершенно реальны и переживаются нами по-настоящему серьёзно и глубоко. «Часто простая комбинация внешних впечатлений, как, например, музыкальное произведение, вызывает в человеке, который слушает музыку, целый сложный мир переживаний и чувств. Это расширение и углубление чувства, творческая его перестройка и составляют психологическую основу искусства музыки», – пишет Л. С. Выготский.

Такая эмоциональная связь выявлена между прослушанными музыкальными произведениями в концертах «А. А. Гречанинов. Детская музыка», «Р. Шуман. Альбом для юношества» и впечатлениями, выраженными в детских рисунках. И наоборот, поэтический текст, посланный каждой пьесе фортепианного цикла М. Равеля «Сказки Матушки Гусыни» помогал рождению фантазии, чувства в восприятии сказочных образов, воплощённых средствами музыкального искусства.

Важнейшими составными частями процесса воображения являются диссоциация и ассоциация воспринятых впечатлений. Всякое впечатление представляет из себя сложное целое, состоящее из множества отдельных частей. Диссоциация заключается в том, что это сложное целое как бы рассекается на части. Выделение отдельных черт и оставление без внимания других есть её основное качество. Этот процесс, лежащий в основе абстрактного мышления и образования понятий, имеет огромное значение для всей творческой работы человека над

впечатлениями. За процессом диссоциации следует процесс изменения, которому подвергаются эти диссоциированные элементы, и – объединение их в единое целое (ассоциация). Именно тогда, когда мы имеем полный круг, описанный воображением, эмоциональный и интеллектуальный факторы оказываются в равной мере необходимыми для акта творчества. Чувство, как и мысль, движет творчеством человека.

Подобрав ключ к хранилищу жизненных впечатлений слушателя, композитор (исполнитель) может оживить по своему желанию именно такие ассоциации, которые воссоздают в сознании слушателя мысли, образы, настроения, побудившие написать музыкальные произведения. Е. В. Назайкинский утверждает, что ассоциации представлений – один из необходимых элементов полноценного эстетического восприятия произведений искусств. Это своё утверждение он строит на исследованиях Г. Н. Кечхуашвили и Г. А. Орлова в области психологии музыкального восприятия. Г. А. Орлов пишет: «...Многообразные ассоциации, принадлежащие к разным родам ощущений, непрерывно возбуждаются в процессе восприятия музыки. Они-то и являются первичным чувственным материалом для построения художественного образа в музыке как образа объективной действительности».

Для того чтобы произвести эмоциональное действие эстетического характера, зачастую достаточно подсознательного сочетания зрительного образа с эмоциональными образами памяти. Такая форма ассоциаций является преобладающей в искусстве. В основе художественного восприятия, в основе понимания произведений искусства лежит особого рода способность, позволяющая при всей отдалённости материала искусства от явлений, им выражаемых и изображаемых, «угадывать эти явления по неосознаваемым, но ощущаемым вехам, которые, так же интуитивно, расставил творец произведения – композитор, певец, художник».

Однако не только скрытые, но и осознаваемые предметные или звукоизобразительные компоненты ассоциаций важны не сами по себе, а лишь как носители музыкальной, поэтической идеи, эстетического, эмоционального отношения. С этих позиций следует расценивать значение подсознательных связей и наглядных образно-конкретных представлений, возникающих благодаря опоре на пространственные ощущения при восприятии музыки.

Именно ассоциативные моменты восприятия музыкальных произведений лежат в основе межпредметных связей. Для более глубокого проникновения в музыкальный стиль композитора необходимы знания об исторической обстановке данной эпохи, художественных течениях в архитектуре, живописи, литературе, об искусстве танца, костюме того времени, биографических данных и т. п. Приём погружения в эпоху с использованием элементов театрализации позволяет объединить в концерте предметы цикла единой темой, органично дополнить, эмоционально окрасить музыкальные впечатления.

Так при подготовке к концерту, посвящённому искусству итальянского барокко XVII века, были привлечены знания, полученные на уроках мировой художественной культуры, давшие возможность знакомства с исторической обстановкой, основными чертами стиля барокко, творчеством архитекторов Ф. Борромини, Л. Бернини, живописцев Дж. Бачичча и М. Караваджо, поэта Д. Семпронио. Уроки музыкальной литературы помогли определить их сходство со стилем барокко в музыке, ознакомиться с зарождением новых форм и жанров в творчестве композиторов Т. Альбини, А. Вивальди, Б. Марчелло, Дж. Каччини, А. Корелли, Д. Скарлатти и др. Старинные танцы – форлана, менуэт, вольта и полонез, исполненные учащимися хореографического отделения в костюмах, стилизованных в духе того времени, дополнили эмоциональное впечатление.

Контрольные задания

1. Проанализируйте мысли великих педагогов о роли межпредметных связей в художественно-просветительской деятельности.
2. Приведите примеры межпредметных связей в художественно-просветительских программах для учащихся СОШ и ДМШ.

Литература для подготовки по теме

1. Абрамов, Я. В. Иоганн Генрих Песталоцци. Его жизнь и педагогическая деятельность [Электронный ресурс]. – URL: http://az.lib.ru/a/abramow_j_w/text_1893_pestalozzi.shtml (дата обращения: 20.10.2022).
2. Выготский, Л. С. Психология искусства [Электронный ресурс]. – URL: http://teatr-lib.ru/Library/Vygotsky/Psychology_art/ (дата обращения: 20.10.2022).
3. Коменский, Я. А. Великая дидактика [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. – URL: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Komensky/

Komensky_Yan_Amos_Velikaya_didakt_izbr.htm (дата обращения: 20.10.2022).

4. Культурологические воззрения Джона Локка [Электронный ресурс] – URL: <http://books.atheism.ru/gallery/Locke/#b2> (дата обращения: 20.10.2022).

5. Назайкинский, Е. В. О психологии музыкального восприятия. [Электронный ресурс] / С. В. Назайкинский. – М. : Музыка, 1972. URL: https://www.studmed.ru/nazaykinskiy-e-o-psihologii-muzykalnogo-vospriyatiya_42bcd1c1959.html (дата обращения: 20.10.2022).

6. Орлов, Г. А. Психологические механизмы музыкального восприятия / Г. А. Орлов // Вопросы теории и эстетики музыки. – Л., 1963. – С. 205. Вып. 2.

7. Ушинский, К. Д. Человек как предмет воспитания [Электронный ресурс]. – URL: http://az.lib.ru/u/ushinskij_k_d/text_1867_chelovek_kak_predmet_vospitaniya_tom_1.shtml; http://az.lib.ru/u/ushinskij_k_d/text_1869_chelovek_kak_predmet_vospitaniya_tom_2.shtml (дата обращения: 20.10.2022).

8. Шацкие, В. Н. и С. Т. Бодрая жизнь: из опыта детской трудовой колонии [Электронный ресурс]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/text/shatskie_bodraya-zhizn_1915/go,0;fs,1/ (дата обращения: 20.10.2022).

Тема 2.3. Методические рекомендации по проектированию тематических художественно-просветительских программ

Одной из ведущих форм музыкально-просветительской работы является *тематический концерт*, позволяющий соединить решение учебно-педагогических проблем с задачами музыкального просвещения. В подборе тем концертов необходимо ориентироваться на такие направления музыкальной культуры, как фольклор, музыка религиозной традиции, произведения зарубежных и отечественных композиторов-классиков, современное музыкальное искусство (включая лучшие образцы эстрадной и джазовой музыки). Главное – постижение смысла музыкальной культуры.

Организация и проведение тематических концертов несут познавательную функцию, так как знакомят исполнителей и слушателей с различными музыкальными инструментами, формами и жанрами музыкального искусства, дают возможность более полного и цельного охвата творчества композитора или определённого музыкального жанра.

Глубокое проникновение в стиль и содержание музыкальных произведений в яркой занимательной форме помогает установить связь со смежными видами искусств. Оформление концертов вернисажами, включение в сценарий литературных фрагментов, использование элементов театрализации – всё это способствует более эмоциональному, творческому восприятию музыки, более глубокому её пониманию. Такие концерты стимулируют процесс самообразования, дают возможность в логически стройном виде изложить музыкальную тему и вместе с тем доставляют эстетическое наслаждение исполнителям и публике.

В тематических концертах на практике решаются задачи межпредметных связей. Своеобразное погружение в эпоху, объединение предметов одной темой позволяют связать знания, полученные на уроках музыкальной литературы и истории искусств, с исполнением музыкальных произведений, подготовленных в классах специального инструмента, ансамбля, аккомпанемента, хора, сольфеджио, оркестра и др. Опыт организации концертно-просветительской работы в Норильском колледже искусств показал, что такой метод даёт более полное усвоение знаний и впечатлений об исполняемой музыке.

Великолепные перспективы предоставляют *монографические концерты*. Концерт, посвящённый одному композитору, должен раскрыть его индивидуальность, показать отличительные, только ему присущие черты. Для этого необходим тщательный отбор фактов для сообщения о композиторе и его произведениях. Монолитная музыкально-литературная композиция с чередованием музыки и лаконичного, но ёмкого рассказа должна воссоздать портрет композитора – человека и творца. Важно дать полный творческий портрет композитора: его манеру письма, общественное окружение, условия творчества, идейные и философские взгляды.

Одной из излюбленных и благодарных тем художественно-просветительских проектов являются литературно-музыкальные композиции, посвященные Йозефу Гайдну, его жизни и творчеству, неуёмному жизнелюбию. Целевая аудитория данных проектов может быть различной: от детской до взрослой, от любительской до профессиональной. Любая из предложенных в данном разделе концертно-литературных или музыкально-театральных композиций может быть адаптирована для любой возрастной и разнонаправленной профессиональной аудитории. Также она может быть видоизменена и иметь элементы концерта-

беседы, концерта-диспута и даже концерта с комментариями. Кроме того, в нее можно внести элементы инновационности, такие как open-air и даже иммерсивного театра.

Рассмотрим различные варианты музыкально-театральной концертно-просветительской программы «Шутки папаши Гайдна», разработанные Л. Л. Мельниковой, Н. С. Скирдовой и др. (прил. 1 и материалы для подготовки по теме).

Целевая аудитория – студенты музыкального колледжа и колледжа искусств, а также учащиеся ДМШ и ДШИ. Ведущих может быть двое или несколько: князь Н. Эстергази и одна (или несколько) придворных дам. Эти роли предполагают наличие хорошей дикции, лучше сценической речи, актерских навыков и артистичности (актерского мастерства). Их могут исполнять студенты театральной специализации колледжа или профессиональные актеры.

Действие происходит в семье каретника М. Гайдна, в домах аристократов и простых горожан Вены XVIII века. Зритель погружается в музыкальный быт того времени. И перед ним проходят забавные, связанные с царящими в то время музыкальными нравами происшествия с Йозефом Гайдном.

В яркой, увлекательной форме слушатели знакомятся с различными, зачастую не совсем привычными и понятными жанрами камерной музыки, такими как фортепианная соната, струнный квартет, квинтет духовых инструментов, симфония. Как правило, ярким финалом программы является исполнение симфоническим оркестром «Детской симфонии» (в исполнении «живого» оркестра, при возможности, или в записи), в котором могут принимать участие или дети, играющие на простейших музыкальных инструментах, или актеры-взрослые, создающие раскрепощающую, веселую, шутливую атмосферу в зале.

Исполнительский состав данного художественно-просветительского проекта очень широко варьируется: от отдельных исполнителей до различных ансамблей, хора и оркестра. Наличие расширенной театральной составляющей позволяет увеличить актерский состав за счет введения дополнительных ролей, наличия определенной театральнойности у музыкантов-исполнителей в моментах выхода-ухода со сцены или участия на втором плане для создания атмосферы музыкального быта и музыкальных салонов того времени.

Необходимо учитывать, что музыкально-театральная концертно-просветительская программа предполагает наличие вспомогательной

команды, обеспечивающей необходимый свет, звук, мультимедийное обеспечение.

Таким образом, исполнительский состав определяется возможностями проектной группы.

Актуальной формой и по сей день остаётся организация тематических лекций-конcertов исторического плана, где рассматривается определённый стиль или течение во всем многообразии видов искусств. Однако большим спросом пользуется тематическая музыкально-театральная концертно-просветительская программа с элементами театрализации, использованием многогранных межпредметных связей и не только между смежными видами искусств.

Большой популярностью среди музыкантов пользуются художественно-просветительские проекты, посвященные эпохе барокко. Этот стиль, ярко представленный не только в музыке, но и в живописи, танце, архитектуре, скульптуре и других видах искусств, дает огромные возможности для создания интересных, разнообразных, увлекательных программ. Таких как: «Музыка эпохи барокко», «Странный век», «Барочный круг», «В гостях у французских клавесинистов» и многих других. Музыкальный материал может быть разнообразным и определяется исполнительским составом проектной группы.

Общей чертой всех тематических художественно-просветительских программ исторического плана является глубокое погружение в эпоху благодаря многообразию межпредметных связей (и не только в сфере искусства) и средств различных видов искусств.

Использование элементов театрализации позволяет аудитории быть не только слушателем, впитывающим музыкальные и литературные образы, но и зрителем, визуально проникающимся эпохой барокко: её костюмами, манерами, взаимоотношениями действующих лиц, пластикой лица и тела. Всё это музыкально-театральное действие происходит в залах с современными мультимедийными возможностями показа и наложения всемирно известных произведений архитектуры, скульптуры и живописи эпохи барокко и сопровождается танцевальной барочной пластикой.

В более простом, эконом-варианте исполнение музыкальных произведений предваряется беседами и сопровождается показом слайдов на экране. Каждый блок программы включает в себя стихотворения, адаптированные цитаты из книг того времени, характеризующие

эпоху, нравы и быт, слайды с костюмами того времени, произведениями архитектуры, скульптуры или живописи, которые готовят слушателя к восприятию музыкальных произведений.

Огромный пласт художественно-просветительских программ посвящен тематике национальных композиторских и исполнительских школ и явлений культуры. Особое место в этом ряду занимает отечественная культура во всем её многообразии школ, форм и традиций.

Необходимо учитывать и тот фактор, что художественно-просветительские программы, посвященные отечественной культуре, формируют у исполнителей и слушателей чувство любви и уважения к духовным корням своего Отечества. Академик Б. В. Асафьев в своей работе «Великие традиции русской музыки» писал: «Это великое свойство русской музыки – прежде всего глубина и широта общения – имеет в основе своей коренным образом свойственные русскому народу внимание и любовь к человеку, сердечное участие в его горестях и печалях, радостях и светлых мечтах». В русской музыке «с поразительной художественной свежестью и силой мысли всегда звучала идея родной земли и раскрывалось чувство Родины... Родное в русской музыке всегда улавливается слухом как исключительное душевное своеобразие» [3].

Наряду с традиционными концертно-тематическими программами, посвященными творчеству великих русских композиторов или определенных эпох в развитии отечественной культуры и искусства, необходим поиск нового: новых форм, нового содержания, нового взгляда.

Таким примером могут быть тематические программы, посвященные таким отечественным композиторам, как А. П. Бородин, Ц. А. Кюи, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, построенные на биографических фактах, удивят слушателей многогранностью деятельности этих «столпов» русского искусства, удивят даже новое поколение миллениалов, привыкших к многозадачности. Например, «Две музы, две волшебницы мои...» (посвящена А. П. Бородину), «Беречь всё то, что сердцу мило...» (посвящена Цезарю Кюи), «Творческая нетворческая атмосфера» (посвящена Н. А. Римскому-Корсакову) и «Музыкального таланта нет!...» (посвящена П. И. Чайковскому) и др.

Художественно-просветительская программа «Две музы, две волшебницы мои...», посвященная А. П. Бородину, удивит слушателей тем, что известный композитор был не менее, а возможно, и более значимой фигурой в органической химии. Построенная в хронологическом порядке, программа покажет быт и нравы как музыкального, так

и научного содружества того времени, познакомит аудиторию с членом «Могучей кучки» профессором Медико-хирургической академии, заведующим кафедрой химии А.П. Бородиным, ученым, совершившим открытие, известное ныне как реакция Бородина – Хунсдикера.

Программа «Беречь всё то, что сердцу мило...» посвящена Цезарю Кюи, члену «Могучей кучки», гармонично сочетавшему в своей жизни композиторское творчество, научный труд и музыкально-критическую деятельность. Смелый, иногда агрессивный защитник русских музыкальных традиций, бескомпромиссный пропагандист музыки М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, композиторов «Могучей кучки», профессор трёх военных академий, автор капитальных научных трудов по фортификации, Ц. А. Кюи был верным сыном своего Отечества, защитником его рубежей, традиций и самобытности.

Художественно-просветительская программа «Творческая нетворческая атмосфера» посвящена творчеству великого русского композитора Н. А. Римского-Корсакова. Обычно программы, посвященные Н. А. Римскому-Корсакову, пронизаны морским «духом» мариниста И. К. Айвазовского. Однако эта программа расскажет аудитории не столько о романтичности мореплавания, сколько о суровости морской службы, включавшей огромные физические нагрузки и совершенно «нетворческую» атмосферу на борту военного клиппера (картины А. П. Боголюбова, Л. Ф. Лагорио и др.). Элементы ограниченной театральности при чтении отрывка из письма Н. А. Римского-Корсакова к Цезарю Кюи создадут необходимую атмосферу, которая покажет негибаемый дух русского офицера, способного через все тяготы военной службы мечтать о прекрасном и звать к нему слушателя.

Знаменитый рейд Балтийского флота в поддержку президента Линкольна, в результате которого Северо-Американские Штаты избежали вторжения англо-французских союзников «южан», надолго остался в памяти юного 19-летнего Николая Римского-Корсакова: «Нашу эскадру здесь приняли дружелюбно, даже до крайности. В военном платье на берег и показаться нельзя: не ты будешь смотреть, а на тебя будут смотреть. Будут подходить (даже дамы) с изъявлением своего уважения к русским».

Читая восторженные слова о посещении берегов Бразилии, мы как бы погружаемся в пронизанную морем атмосферу оперы «Садко»: «Чудные дни и чудные ночи! Дивный, темно-лазоревого цвета океана сменялся фантастическим фосфорическим свечением ночью. Свет

ныряющего среди кучевых облаков месяца в полнолуние просто ослепителен. Чудесен тропический океан со своей лазурью и фосфорическим светом, чудесны тропическое солнце и облака, но ночное тропическое небо на океане чудеснее всего на свете». Но это будет потом, а пока: «...Авось что-нибудь сочиню под влиянием поэтической духоты в каюте, свиста ветра в снастях и ругательств, которые морские офицеры употребляют на каждом шагу. А какая славная, благодарная, приятная и благородная морская служба! Вообразите: идете вы, для примера сказать, в Немецком море. Небо серого, грязного, мутного цвета; ветер завывает, качает так, что едва на ногах стоите; вас обрызгивает беспрестанно из-за борта холодной пеной, а иногда случится, что и с ног до головы окатит. Холодно! Маленькая тошнота... Приятно!..», – пишет Римский-Корсаков Ц. Кюи.

Сегодня никто и не подумает, что музыкально-просветительская программа «Музыкального таланта нет!..» может быть посвящена П. И. Чайковскому. Однако только в возрасте 21 года титулярный советник, служащий в Министерстве юстиции, Пётр Чайковский начинает систематическое музыкальное образование. Нерегулярные музыкальные занятия закончились неожиданно в связи с материальными трудностями и последующим мнением учителя об отсутствии таланта: «Музыкального таланта нет, для музыкальной карьеры не годится, да и поздно начинать – ему скоро двадцать один год», – считал Р. В. Кюндигер. Позднее он же с сожалением писал: «Если бы я мог предвидеть, кто выйдет из тогдашнего правоведа, то вел бы дневник наших уроков с ним».

Безусловно, эти программы не могут быть преподнесены аудитории как лектории или беседы, они должны носить элементы диспута, инновационного подхода, пропитанные всеми современными средствами, имеющимися в арсенале музыкального просветительства.

В просветительской деятельности необходимо уделять большое внимание популяризации творчества современных композиторов. Исполнители и слушатели должны знакомиться с лучшими образцами всех направлений музыкального искусства, формировать на этих примерах свой художественный вкус и умение разбираться в качестве окружающей нас музыкальной атмосферы.

Для музыкально-просветительской деятельности нашего региона всегда были и будут актуальны духовные программы и фестивали, посвященные каким-либо датам или вехам. Это могут быть художественно-просветительские программы из цикла «Евангельские чтения»,

где музыку И. С. Баха, А. Д. Кастальского, П. Чеснокова, Д. Бортнянского предваряют чтения Евангелия и пояснения к евангельским текстам, вводящие слушателей в смысл и эмоциональный настрой исполняемых музыкальных произведений. Если программа проходит в зале церкви, то саму атмосферу создают и архитектура, и иконопись, и акустика, и свет.

Одной из новых форм художественно-просветительских программ является форма концерта-моста, основанного на поиске общего в частном. Так, например, концерт-мост «Путешествие во времени», связывающий музыку С. С. Прокофьева с творчеством современных композиторов, с современными ритмами и гармониями. Известный музыковед П. Михель, связывает творчество Г. Эйслера с немецкой народной песней и музыкой И. С. Баха, а музыкальный язык Д. Д. Шостаковича – с музыкальным языком М. П. Мусоргского и т. д.

Возможен и иной принцип – рассматривание произведения с разных точек зрения: место произведения в творчестве композитора, в истории музыки, его связи с традициями, его роль в развитии жанра. Эффективны *концерты-встречи* с композиторами и исполнителями, где сама личность влияла бы на восприятие музыкальных произведений.

Контрольные задания

1. Проанализируйте три сценария художественно-просветительских проектов на тему «Шутки папаши Гайдна» (см. материалы для подготовки к теме) и составьте пояснительные записки к проектам.

2. Распределите фотоматериалы (прил. 1 и 2) по сценарию художественно-просветительского проекта «Шутки папаши Гайдна» Л. Л. Мельниковой.

3. *Творческое задание.* Адаптируйте один из художественно-просветительских проектов «Шутки папаши Гайдна» к определенной аудитории и своим возможностям.

Материалы для подготовки по теме

1. Мельникова, Л. Л. Шутки папаши Гайдна [Электронный ресурс] / Л. Л. Мельникова. – URL: <http://muzprosvetitel.ru/Gaidn.htm> (дата обращения: 20.10.2022).

2. Скирдова, Н. С. Шутки папаши Гайдна [Электронный ресурс] / Н. С. Скирдова. – URL: <http://dshi2oct.smr.muzkult.ru/media/2022/03/30/1295939609/GAJDN.pdf> (дата обращения: 20.10.2022).

3. Римский-Корсаков, Н. А. Летопись моей музыкальной жизни [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/doc49821569_437248483?hash=bafZ3gXwA1sWTewzT8hJvkNPN7sj1yoEOSXh3bwSphH&dl=NI5qcGswHdcnI201nHvKETwThfzUXiQN1rW86zg4vRT (дата обращения: 11.10.2023).

4. Шутки папаши Гайдна. [Электронный ресурс]. – URL: https://ok.ru/group54107990851770/topic/154351356330170_ (дата обращения: 20.10.2022).

Тема 2.4. Методические рекомендации на разных этапах разработки и реализации художественно-просветительской программы

Процесс художественно-просветительского проектирования представляет собой «плавание» в огромном океане возможностей, ограничить которые на сегодняшний день практически невозможно. Там, где исполнительский состав не имеет достаточной квалификации, могут быть приглашены музыканты более высокого уровня. При отсутствии такой возможности «живой» звук может быть заменён на качественную видеозапись, причём иногда в реальном времени и т. д.

Художественно-просветительские программы сегодняшнего дня мы уже не представляем без разнопланового сочетания музыки со смежными видами искусств, а также с историей и другими межпредметными связями.

Ряд исследователей, таких как З. У. Колокольникова, К. А. Назранова, В. И. Курдюкова, С. А. Перцева, А. Д. Безруких, М. Д. Черепанов, предлагают выделять в процессе проектирования культурно-просветительских программ для школьников следующие семь этапов:

- этап изучения социального заказа на внеурочную деятельность,
- этап целеполагания,
- этап прогнозирования результата реализации культурно-просветительской программы,
- этап разработки содержания культурно-просветительской программы,

- этап разработки организационных форм и технологий в рамках культурно-просветительской программы,
- этап разработки модели реализации культурно-просветительской программы,
- этап разработки системы диагностики и отслеживания результатов.

Этапы, их содержание и ожидаемые результаты представлены в табл. 2.4 и прил. 2.

Таблица 2.4

Этапы проектирования культурно-просветительских программ

Название этапа	Содержание этапа	Результат этапа
Изучение социального заказа на внеурочную деятельность	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ основных нормативных документов, в первую очередь ФГОС, для изучения заказа государства. 2. Анализ объективных данных, опросов, анкетирование для изучения заказа общества. 3. Опрос детей для изучения социального заказа детей 	Формулирование замысла КПП, обоснование ее актуальности, педагогической целесообразности
Целеполагание	<ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ и доработка требований КПП в терминах внешней деятельности. 2. Разделение требований на элементы и их конкретизация: простые, сложные, комплексные. 3. Разделение требований на группы по форме контроля. 4. Оценка значимости всех требований стандарта 	Формулирование целей и задач КПП
Прогнозирование результата реализации	<ol style="list-style-type: none"> 1. Перечень знаний, действий и компетенций, их уровень сформированности. 2. Уровень сформированности личностного отношения ученика к освоенному опыту 	Формулирование потенциальных результатов реализации КПП

Название этапа	Содержание этапа	Результат этапа
	3. Уровень развития когнитивной, эмоциональной и волевой сфер личности ребенка 4. Проявление у школьника интереса к профессиональной деятельности или сфере	
Разработка содержания КПП	Содержание разрабатывается с учетом цели и задач, направлений внеурочной деятельности и с учетом «включения» ее ресурса в КПП	Составление содержания учебно-тематического планирования и содержания разделов КПП
Разработка организационных форм и технологий в рамках КПП	1. Выбор формы организации (факультатив, предметное объединение, кружок, секция, студия и т. д.). 2. Выбор технологии реализации (проектные, дискуссионные, игровые и т. д.)	Перечень и описание организационных форм и технологий в рамках КПП
Разработка модели реализации КПП	1. Нормативно-правовое обеспечение. 2. Материально-техническая база. 3. Информационно-компьютерное сопровождение. 4. Методическое обеспечение	Описание модели реализации КПП
Разработка системы диагностики и отслеживания результатов	1. Количественные показатели. 2. Показатели, характеризующие соответствие деятельности стандартам. 3. Качественные показатели	Программа диагностики результатов, описание системы отслеживания результатов КПП

Такое подробное структурирование процесса проектирования свидетельствует об огромном личном опыте исследователей. При этом надо сказать, что это разделение носит условный характер, поскольку все этапы проектирования тесно взаимосвязаны между собой и присутствуют внутри друг друга.

В своей практике мы выделяем три укрупнённых этапа подготовки и реализации художественно-просветительской программы:

– подготовительный,

- реализационный,
- аналитический.

Первый, подготовительный, этап предполагает:

- сбор материалов для лекционной части проекта, подбор и подготовку музыкального материала;
- разработку сценарного плана, подготовку презентационного материала, работу над музыкальным материалом с помощью педагога по вокалу;
- подготовку перед концертом, репетиции, проверку и настройку оборудования.

На втором этапе происходит реализация художественно-просветительской программы. Художественно-просветительская программа может быть показана один или несколько раз в общедоступном, шефском или ином формате в зависимости от маркетинговых умений авторов.

Заключительный, аналитический, этап предполагает анализ и самоанализ качества проведенного музыкально-просветительского мероприятия, выводы о выполнении задач и достижении цели проекта.

Приведённая здесь поэтапность процесса чисто схематична, поскольку любой творческий процесс постоянно стремится вырваться из ограничивающих его рамок. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что достигнутые на первом подготовительном этапе результаты постоянно коррелируются.

Стремление достичь максимального результата стимулирует введение элементов заключительного этапа на более ранних стадиях.

Также и этап пробной реализации в виде прогона, сводной репетиции всей программы целиком или её отдельных частей является естественной, привычной, хорошо знакомой любому исполнителю стадией подготовки конечного продукта к публичному показу.

Составление программы концерта – от мини-концерта до абонемента или цикла концертов требует большого мастерства, широкого кругозора и желания «проникнуться» нуждами и ожиданиями целевой аудитории.

Какая бы классификация ни лежала в основе намеченной художественно-просветительской программы, эта программа должна быть цельной и единой (даже если это концерт-диспут и кажется, что он полностью импровизационен), должна обладать идеей, структурой, развитием, кульминацией и апофеозом. Образцом охвата программы концерта и годового цикла концертов обобщающей идеей были «Музыкальные вечера для юношества», проводимые Д. Б. Кабалевским.

Большое значение для успешного проведения художественно-просветительского концерта имеет подбор музыкального, литературного, интерактивного и другого материала. Репертуарное разнообразие напрямую зависит от состава участников проекта. Замечено, что воздействие на слушателя гораздо эффективнее, если в концерте принимают участие как солисты, так и творческие коллективы малых и больших форм, исполнители разных специальностей, которые взаимодействуют друг с другом на сцене. Это даёт возможность более полного охвата и отображения музыкального и литературного материала, который может по-разному касаться эмоциональной сферы слушателей. Для удержания внимания аудитории необходимо:

- учитывать возрастные и иные особенности аудитории;
- соблюдать баланс между разнообразием стилей, жанров и форм музыкального материала;
- чередовать исполнительский состав, создавая определенную интригу программы;
- корректировать соотношение между продолжительностью концертных номеров и звучащими комментариями.

Важной составляющей частью процесса подготовки художественно-просветительского проекта, от которой во многом зависит успех задуманного мероприятия, является *составление сценария*. В его основе должен лежать принцип документализма. Строгий отбор фактов позволит соблюсти гармоничное соотношение художественного и документального материала. В построении сценария каждого концерта необходимо руководствоваться следующими принципами художественно-педагогической концепции:

- художественная значимость,
- воспитательная направленность,
- педагогическая целесообразность.

Стержнем же является жанрово-стилевой подход к развитию музыкальной культуры исполнителей и слушателей как категории межхудожественной.

Теоретический материал, отражающий содержание выбранной темы, дидактически перерабатывается с целью адекватного и полноценного его восприятия предполагаемыми слушателями.

В построении сценария, как правило, есть вступление, которое даёт эмоциональный настрой и вводит в главную тему. Его задача –

завладеть вниманием слушателя посредством яркости и броскости изложения. После краткой вступительной беседы можно обратиться к музыке. Музыка должна зазвучать возможно скорее, так как необходимо беречь время и внимание слушателей.

Возможен и вариант начала мероприятия со звучания музыки, ярко выражающей идею концерта. Опыт показывает, что в начале музыкального представления, когда восприятие свежо, стоит давать более сложные произведения и детально разъяснять их. «Доза музыкального анализа в разных случаях будет разной, но он должен иметь место на каждой лекции и полюбоваться слушателям».

В середине концертной программы лучше дать более лёгкий материал и значительно сократить словесную часть. Основная часть концерта должна строиться по принципу контрастности и развиваться по степени нарастания интереса. Разговоры о музыке должны быть очень лаконичными, красочными, сжатыми, нацеливающими внимание.

Для большей привлекательности и доступности музыки в концертах возможно применение элементов театрализации – несколько ведущих (в том числе и детей) в роли сказочных, исторических или современных персонажей. Продолжительность концерта не должна превышать 60 минут, завершать его следует кульминацией, перерастающей в финал, чаще всего выраженный в коллективных формах.

Исходя из вышеизложенного можно сформулировать основные требования к сценарию концерта:

- решение задач просвещения, гуманизма и воспитания;
- высокохудожественная основа музыкального и теоретического материала;
- дидактическая переработка теоретического материала;
- реализация связей со смежными видами искусств;
- реализация межпредметных связей по дисциплинам (музыкальная литература, мировая художественная культура, специальный инструмент, сольфеджио, хор, оркестр, ансамбль);
- соблюдение принципов контрастности и нарастания интереса в построении сценария;
- соблюдение временных рамок концерта;
- обеспечение наглядным материалом.

Выбор актуальной темы, подбор разнообразного музыкального материала, соблюдение основных принципов и правил составления

сценария являются фундаментом подготовки музыкального мероприятия. Но концерт как явление эстетическое должен увлечь слушателей, что в большей степени зависит от артистизма и обаяния ведущего, умеющего создать контакт с аудиторией.

Контрольные задания

1. Перечислите этапы разработки и реализации художественно-просветительского проекта.
2. Дайте краткую характеристику каждого из этапов.
3. Приведите основные требования к составлению сценария художественно-просветительской программы.

2.4.1. Организационный этап художественно-просветительского проектирования. Маркетинг и менеджмент

В настоящее время трудно опровергнуть тот факт, что культура есть нравственный стержень как отдельной взятой личности, так и общества в целом. Кроме того, культура является системообразующим необходимым условием не только эмоционально-нравственного, но социально-экономического развития страны, а не его следствием. Исходя из понимания роли художественного просветительства в формировании духовно-нравственного облика общества основной направленностью его является повышение интегрирующей роли культуры, объединяющей отдельные личности в нацию на основе единства исторической судьбы, общих ценностей и экономических интересов.

Подготовка будущих специалистов к осуществлению художественно-просветительской работы в масштабах города и региона требует повышения уровня профессиональной подготовки студентов к организационной части художественно-просветительского проектирования, пополнения его знаний современными наработками в этой области. Задачи совершенствования форм и методов организации этого вида деятельности связаны с овладением элементами менеджмента и маркетинга в области культуры и искусства. Их освоение даёт возможность выхода художественно-просветительской деятельности студентов и учебного заведения, в целом, на более высокий уровень, охватывающий планомерной просветительской работой разновозрастное население города и региона.

Маркетинг в сфере культуры должен

- учитывать:
  - ✓ долговременные общественные цели,
  - ✓ потенциальность утраты традиций, норм и других сторон культуры;
- быть направлен:
  - ✓ на удовлетворение потребностей (запросов, интересов и намерений населения),
  - ✓ предвосхищение ожиданий населения;
- опираться на социологические методы сбора, анализирующие информацию о предполагаемой аудитории:
  - ✓ образ жизни,
  - ✓ социально-культурные ориентации,
  - ✓ поведенческие паттерны,
  - ✓ возрастные особенности и т. п.

Менеджмент в сфере культуры заключается в создании организационных и экономических условий развития культурной жизни. Планирование как определение целей и путей их достижения занимает центральное место в системе менеджмента, поскольку предопределяет направление и содержание деятельности на определённый период.

В зависимости от уровня принятия решения планы подразделяются:

- на территориальные:
  - ✓ федеральные,
  - ✓ республиканские,
  - ✓ областные и краевые,
  - ✓ региональные,
  - ✓ районные и городские;
- ведомственные:
  - ✓ планы учреждений и организаций,
  - ✓ планы их подразделений,
- автономные:
  - ✓ индивидуальные,
  - ✓ коллективные (малых и больших составов).

Планы могут быть:

- прогнозирующие (выражающие некоторые ориентировочные представления о планируемом периоде),
- рекомендательные (содержащие установочные рекомендации),
- директивные (подлежащие обязательному выполнению).

По срокам планы различаются:

- на перспективные (среднесрочные и долгосрочные),
- текущие (краткосрочные и оперативные).

Планирование состоит из нескольких этапов, на каждом из которых решаются свои специфические задачи. Традиционно поэтапная модель планирования разработки художественно-просветительского проекта, обеспечивающая эффективность его реализации, состоит из следующих этапов:

- организационно-подготовительного,
- разработки проекта,
- «доведения» проекта,
- пропаганды проекта,
- организации контроля исполнения и анализа полученных результатов.

На организационно-подготовительном этапе:

- создаются организационные условия успешной художественно-просветительской деятельности, определяются:

- ✓ круг исполнителей,
- ✓ сроки разработки проекта,
- ✓ информационное обеспечение,
- ✓ методическое обеспечение,
- ✓ материально-техническое обеспечение;

- определяются цели и задачи проекта:

- ✓ цели закрепляются в организационных и распорядительных документах,
- ✓ задачи формулируются в соответствии с конкретными (количественными и качественными) установками, характеризующими реализацию разрабатываемого проекта;

- обосновываются актуальность и востребованность проекта на выбранном уровне:

- ✓ школьном,
- ✓ районном,
- ✓ городском,
- ✓ региональном,
- ✓ всероссийском;

- определяются структурные элементы, необходимые для реализации проекта.

При необходимости в проект художественно-просветительского мероприятия, разработанный на организационно-подготовительном этапе, в дальнейшем могут вноситься корректировки как в состав исполнителей (как в сторону его увеличения, так и уменьшения), так и в материально-техническое обеспечение с целью наибольшего соответствия целям проекта и возможностям реализующего его коллектива.

Элементы этапа пропаганды и организации контроля за процессом реализации проекта должны присутствовать уже и на начальном этапе, поскольку «пробелы» и временное «отставание» в подготовке художественно-просветительского мероприятия не позволят своевременно «вызреть» замыслу, что приведет к нервозности и отсутствию взаимопонимания на последующих этапах.

Успех выполнения проекта зависит от того, насколько его идея доведена до конкретных исполнителей, насколько понятны и близки им цели и задачи, насколько комфортно им содержание их конкретной деятельности в каждой мизансцене, в каждой отдельно взятой части проекта. Необходима специальная межличностная работа, цель которой – сплотить коллектив вокруг центральной идеи, а также довести значимость и важность каждого исполнителя для реализации общего замысла.

Контрольные задания

1. Раскройте роль маркетинга и менеджмента в художественно-просветительском планировании.
2. Что включает в себя маркетинг художественно-просветительского проекта?
3. Каковы особенности менеджмента и самоменеджмента в художественно-просветительском проекте?
4. Изучите позицию автора статьи «Создание творческого коллектива» (<https://fb.ru/article/373346/sozдание-tvorcheskogo-kollektiva>) и найдите сильные и слабые стороны с точки зрения менеджмента.
5. *Творческое задание.* Проанализируйте ситуацию самоменеджмента в сфере художественного просветительства.
6. *Творческое задание.* Продумайте варианты самомаркетинга.

Литература для подготовки по теме

Создание творческого коллектива [Электронный ресурс]. – URL: <https://fb.ru/article/373346/sozдание-tvorcheskogo-kollektiva>. (дата обращения: 20.10.2022)

2.4.2. Этап реализации. Как рассказывать детям о музыке

Радуйтесь, если, выходя на эстраду перед своими слушателями, ...вы испытываете чувство волнения!

Д. Б. Кабалевский

Музыковед – посредник между музыкой и слушателями. Его пояснительное слово служит главной цели – наиболее глубокому пониманию музыки. Ведущий концерт должен подготовить почву для восприятия музыки, вызвать интерес к ней. Тогда ярко и артистично исполненные музыкальные произведения найдут у слушателей эмоциональный отклик, понимание серьёзной музыки, глубокую радость. Слово никогда не может до конца объяснить всю глубину музыки, но без слова нельзя приблизиться к этой тончайшей сфере познания чувств. Я старался, чтобы слово, объяснение музыки было своеобразным эмоциональным стимулом, который пробуждает чувствительность к музыке как непосредственному языку души... Объяснение музыки должно нести в себе что-то поэтическое, что-то такое, что приближало бы слово к музыке, писал Кабалевский.

Сложность искусства художественного слова – в овладении вниманием аудитории. Очень важны первые минуты знакомства, где играют роль даже такие детали, как одежда, причёска, походка, чёткость дикции и тембр голоса.

Здесь пригодится совет опытного лектора-музыковеда Д. Б. Кабалевского: «Любое выступление всегда связано с волнением и берёт много нервной энергии. Однако если ты к своему выступлению подготовлен хорошо, то волнение становится не только естественным, но и необходимым чувством при любом публичном выступлении, одухотворяет его, вызывает всё лучшее, на что ты способен. И что очень важно – такое подлинно артистическое волнение передаётся слушателям, их тоже вдохновляет, в них тоже возбуждает самые лучшие чувства и мысли, на какие они способны». «Радуйтесь, если, выходя на эстраду перед своими слушателями, ...вы испытываете чувство волнения! Радуйтесь – это ведь означает, что вы свободны от самого страшного недостатка для любого артиста, лектора, педагога – вы свободны от безразличия и равнодушия, от лишённой эмоций рассудочности, и,

следовательно, вашим слушателям не угрожает опасность заразиться от вас этими же недостатками».

Прежде всего, ведущий должен определиться и осознать основную идею и мысль концерта. На тему, тщательно продуманную и прочувствованную, равно как и на исполняемую музыку необходимо сформировать своё собственное мнение. Для этого полезно «погрузиться» в мир музыки композиторов, творчеству которых посвящается вечер, перечитать работы о данных композиторах, послушать музыку. Такая подготовка даёт возможность обновления знаний, пробуждения эмоций, активной работы мысли. На основе изученного материала музыковед создаёт свой собственный текст или его план, который обычно записывают или наговаривают на диктофон.

Ведущему концерт недостаточно составить текст выступления. Он должен проявить режиссёрские и актёрские качества: не забывая о главной идее концерта, ясно представлять всю линию развития своего выступления. Очень важны первые фразы, которые должны приковать внимание слушателей. Основной текст и кульминации разделов должны быть выстроены по принципу нарастания напряжения и утверждать основную идею всего выступления.

В творческой работе по выстраиванию драматургии выступления большую роль играют мимика, жестикуляция, темп и сила звучания голоса, интонационная осмысленность речи. Содержательной и проникновенной должна быть заключительная фраза выступления, подводящая итог концерта.

Необходимыми для любого выступления являются такие качества: уважительное отношение к аудитории, доверие к их духовным и интеллектуальным силам. Правильнее убеждать аудиторию, а не навязывать своё мнение. При отборе следует быть экономным в материале для соблюдения временного масштаба концерта. В текстах ведущего концерт предпочтительнее отдать преимущество художественным образам, а не специальной музыковедческой терминологии.

«Не стоит рассказывать о том, как построено музыкальное произведение. Такие рассказы скучны и бесполезны, ... они не приближают музыку к слушателям и слушателей к музыке. Важнее ввести слушателя в ту атмосферу, в которой создавалось то или иное произведение, рассказать о тех жизненных обстоятельствах, при которых оно было

задумано композитором и рождено». «Следует стремиться к восприятию музыкального произведения как эстетического объекта и как творческого явления».

Высказанные выше соображения – лишь фундамент, на который должен опираться лектор в поиске своих форм, методов и приёмов ведения концертов. Они зависят от состава аудитории, избранной темы, индивидуальности ведущего. Итак, говоря словами Д. Б. Кабалевского: «Осознанная ведущая идея, тщательно продуманный план и свободная импровизация – вот главные условия успешного проведения беседы».

Особенного мастерства требует организация и осуществление *детских концертов, циклов и программ*. Завладеть вниманием школьников куда труднее. Зачастую в своей общей массе они не обладают заинтересованностью музыкой, не понимают её. Младшие школьники относятся к концертам с интересом и доверием, учащиеся средних классов – настороженно, с ожиданием скучного мероприятия. Одним из важнейших условий организации таких концертов является однородность возраста детской аудитории, определяющая жизненный и музыкальный опыт детей.

В рассказах очень важно объяснить детям, что музыка не живописует и не подражает звукам окружающей нас жизни – её содержание шире, глубже и значительнее. Сфера музыки – духовный мир человека, его чувства, мысли, переживания и настроения. Перед ведущим встаёт задача убедительно показать ценность искусства, ощутить чувство радости при постижении прекрасного мира музыки. Успех концерта зависит от мастерства лектора и от качества исполняемой музыки. При правильном методе, направленном на прочувствованное и продуманное восприятие музыки, активизируется внутренний, духовный мир детей и молодёжи, их чувства и мысли. Тогда неподготовленная детская и юношеская аудитория становится интересной и благодарной. «Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему слышать её и размышлять о ней. Более того, неумеющий слышать музыку никогда не научится по-настоящему исполнять её...»

В детской аудитории начало беседы должно активизировать их внимание. Это может быть необычное и интригующее начало разго-

вора или вопрос, интересующий всех (о понимании музыки). Ведущему концерт нужно быть готовым к различным неожиданностям поведения слушателей, быть начеку, моментально замечать возникший очаг скуки, безразличия и шума, мешающих проведению концерта. В таком случае необходимо немедленно переключать разговор, словно это было запланировано. «Пожалуй, самый простой и одновременно действенный из таких приёмов – начать разговаривать “в упор”, впрямую с тем (или с теми), кто так или иначе отвлёкся и перестал слушать... Я всегда стараюсь разговаривать не с “залом вообще”, а, образно выражаясь, с отдельными слушателями, глядя им в глаза, находя с ними непосредственный человеческий контакт...»

Мастерство владения залом заключается в естественности, простоте и ненадуманности общения с детьми. Важным элементом активизации слушателя являются: вопросительная форма построения речи, приём столкновения контрастов, сдвиги и неожиданности. Сухая, монотонная речь недопустима в детской аудитории. «Если вы хотите, чтобы ваши юные слушатели были активны, – будьте активны сами; если хотите, чтобы они проявили интерес к музыке, – ощущайте этот интерес всегда в самом себе; если вы хотите, чтобы они полюбили музыку, – любовь к ней должна жить в вашем собственном сердце; если вы хотите научить их размышлять о музыке, – размышляйте вместе с ними, не подменяйте живого движения своей мысли чтением “хорошо отработанного” текста. Если вы хотите, чтобы ваши юные слушатели с охотой шли на ваши беседы и лекции, с нетерпением ждали их, вы сами должны очень любить их, они должны быть потребностью вашей души и вашего ума, независимо от того, входят они или не входят в круг ваших служебных обязанностей».

Таким образом, эффекта владения юной публикой может достичь музыкант, обладающий опытом, знанием материала, ощущением аудитории и огромным желанием привить детям любовь к музыке. Другими словами, успешно работают люди, любящие детей и увлечённые своей профессией.

Контрольные задания

1. Прочитайте книгу Д. Б. Кабалевского «Как рассказывать детям о музыке?» составьте конспект.

2. Посмотрите видео- и прослушайте аудиобеседы Д. Б. Кабалевского, и напишите отзыв.

3. Ознакомьтесь с примерами сценариев культурно-просветительской программы – прил. 3, 4, 5.

Литература и материалы для подготовки по теме

1. Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? [Электронный ресурс]. – URL: https://st.storeland.ru/7/2451/536/D._B._Kak_rasskazyvat_detyam_o_muzyke.pdf (дата обращения: 20.10.2022).

2. Кабалевский, Д. Б. Видеозаписи [Электронный ресурс]. – URL: <http://kabalevsky.ru/catalog/video> (дата обращения: 20.10.2022).

3. Кабалевский, Д. Б. Аудио записи [Электронный ресурс]. – URL: <http://kabalevsky.ru/catalog/audio> (дата обращения: 20.10.2022).

2.4.3. Заключительный этап художественно-просветительского проектирования

Заключительный этап – это этап анализа и самоанализа. На этом этапе подводят итоги проделанной работы, определяют качество проведённого музыкально-просветительского мероприятия, делают выводы о выполнении задач и достижении цели проекта.

На этом этапе участники проекта анализируют как результат, так и процесс подготовки и реализации проекта.

Процесс анализа тоже имеет внутреннюю структуру:

- самоанализ,
- анализ взаимодействия в малых группах,
- анализ взаимодействия всего творческого коллектива, занимающегося реализацией проекта.

От придирчивого, критического самоанализа каждого участника команды, разрабатывающей и реализующей художественно-просветительскую программу, зависит качество конечного продукта. Уже на подготовительном этапе исполнитель или ведущий должен оценить свои возможности, стрессоустойчивость, «потери» на сцене и выбрать наиболее оптимальный путь достижения максимального результата.

Первые совместные репетиции должны быть проанализированы и совершена коррекция репетиционного процесса. В первую очередь с позиции увеличения требований к себе лично, во вторую – с позиции создания максимально комфортной атмосферы для межличностного контакта в малых группах (ансамблях).

Для профессионального межличностного общения в малых группах необходим баланс между толерантностью как взаимоуважением и признанием права на личную точку зрения и всепоглощающим желанием реализовать замысел композитора, поэта, сценариста исходя из максимальных возможностей исполнительского состава.

Для работы в больших коллективах, таких как хор и оркестр, чётко определяется руководящая роль дирижера. Коллектив, реализующий художественно-просветительскую программу, несмотря на свою разноплановость (исполнительский, оформительский состав, группа свето- и звукотехников и др.), подчиняются режиссёру программы и художественному руководителю.

Тема 2.5. Общие требования к подготовке и защите культурно-просветительского проекта

Государственный экзамен магистрантов, обучающихся по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» программа «Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве», является структурным элементом Государственной итоговой аттестации.

Цели и задачи государственного экзамена заключаются в оценке степени профессиональной подготовки выпускника по использованию теоретических знаний, практических навыков и умений, уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для решения профессиональных задач на уровне, требуемом ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование».

Государственный экзамен проводится в соответствии с профессиональной специализацией в форме защиты культурно-просветительского проекта, является междисциплинарным и состоит из двух частей:
– исполнительской,

– культурно-просветительской.

Исполнительская часть Государственного экзамена представляет собой публичный концертный показ трех музыкальных или театральных разножанровых и разностилевых произведений в сольном и/или ансамблевом исполнении.

Вторая часть Государственного экзамена проходит в форме публичной защиты культурно-просветительского проекта.

На экзамен выпускник предоставляет пакет документов, в который входят:

- пояснительная записка к культурно-просветительскому проекту;
- фото- и/или видеоматериалы культурно-просветительского проекта;
- сценарий культурно-просветительской программы;
- мультимедийная презентация культурно-просветительского проекта.

Культурно-просветительский проект может быть индивидуальным или групповым. Соответственно, защита культурно-просветительского проекта на Государственном экзамене может быть как индивидуальной, так и групповой. В случае групповой защиты каждый выпускник защищает свою часть проекта как составную и взаимосвязанную с другими часть.

Общие требования к структуре и оформлению основных разделов культурно-просветительского проекта

Требования к структуре. Структура культурно-просветительского проекта содержит:

- титульный лист,
- содержание,
- введение,
- основную часть проекта,
- пояснительный анализ произведений,
- заключение,
- список литературы,
- приложения.

Общие требования к пояснительной записке культурно-просветительского проекта.

Во введении должна быть обоснована актуальность выбранной тематики культурно-просветительского проекта, соответствующей современному состоянию и перспективам развития художественного образования.

В основной части – определены цель и задачи, целевая аудитория, форма и тип проекта; продумано материально-техническое оснащение; разработаны этапы подготовки и проведения; описаны ожидаемые результаты проекта; представлен музыкальный, литературный, фото/видео материалы.

Пояснительный анализ произведений включает историю создания произведения, его историко-стилистический и музыкально-теоретический анализ, анализ средств художественной выразительности (как музыкальных элементов, так и внемузыкальных), сценическую судьбу произведения и его популярность (с именами основных, наиболее ярких исполнителей).

В заключении дается анализ результатов подготовки и проведения культурно-просветительского мероприятия, оценивается успешность или неуспешность культурно-просветительского проекта, выясняются причины и делается прогноз на будущее.

Сценарий культурно-просветительского проекта, представленный в приложении, предполагает:

- наличие разнообразной концертной программы;
- наличие ведущих;
- наличие межпредметных исторических, культурологических, искусствоведческих, литературных и иных параллелей;
- наличие фото-, аудио- и видеоматериалов для наиболее полного раскрытия содержания проекта;
- возможность стилизации или костюмирования проекта;
- возможность использования инновационных технологий в процессе презентации проекта.

Требования к оформлению:

- тема проекта должна быть сформулирована грамотно с музыкальной и литературной точки зрения, отражать содержание проекта;
- текстовая часть культурно-просветительского проекта выполняется на листах стандарта А4, шрифтом Times New Roman, размером

шрифта 14 пунктов с интервалом между строк – 1,5. Размер полей: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;

– текст культурно-просветительского проекта подается в сброшюрованном виде.

Требования к построению и изложению текста пояснительной записки культурно-просветительского проекта аналогичны требованиям к ВКР.

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Содержание является вторым листом, нумеруется и выполняется на отдельном листе с указанием страниц. Все разделы начинаются с новых страниц, нумерация – сквозная.

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.

Объем основной части проекта должен быть не менее 10 печатных страниц. Объем приложений, включающих сценарий и подтверждающие материалы, – не ограничен.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.

Перечень использованной литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа:

– в алфавитном порядке: фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, наименование издательства, количество страниц;

– если используются статьи из журналов, то указывается автор, наименование статьи, наименование журнала, номер и год выпуска и номера страниц, на которых напечатана статья;

– в тексте работы должна быть ссылка на тот или иной источник (номер ссылки соответствует порядковому номеру источника в списке литературы).

Возможно представление фотоматериалов или видеозаписи проведенного культурно-просветительского мероприятия.

Текст культурно-просветительского проекта оформляется аналогично оформлению текста ВКР. При написании фамилий композиторов и поэтов надо придерживаться существующих норм, общепринятых сокращений. Например, Дж. Верди и П. И. Чайковский. При возможности разночтения необходимо достигать единообразия оформления.

Необходимо обратить внимание на то, что в тексте проекта сначала пишутся инициалы, а потом фамилия. В отличие от списка литературы, где сначала пишется фамилия автора, а потом инициалы.

В тексте могут встречаться *условные буквенные обозначения*, специальные знаки и иностранные термины.

Без объяснения и уточнения в тексте можно использовать только общепринятые условные обозначения или обозначения, установленные соответствующими стандартами.

Если используются условные обозначения или знаки, не установленные действующими стандартами, то их следует пояснить в тексте или создать Приложение «Перечень обозначений и знаков».

Если в тексте используется особая система сокращения слов или наименований, а их пояснение в тексте невозможно, то необходимо создать Приложение «Перечень сокращений».

При пояснении буквенных сокращений в тексте необходимо первое упоминание будущих аббревиатур указать в круглых скобках после полного наименования. В дальнейшем они могут употребляться в тексте без расшифровки. Например, детская музыкальная школа (ДМШ).

При анализе произведений искусства и специфических задач, связанных с педагогикой искусства, часто применяются музыкальные и театральные термины и обозначения. Часто употребляемая *специальная терминология*, соответствующая стандартам теории музыкального и театрального искусства, не требует пояснения. Редко употребляемую или узкоспецифическую терминологию необходимо пояснять одним из двух способов:

- в тексте, сразу после использования в круглых скобках;
- в приложении под названием «Список специальных терминов», или Глоссарий.

Специальная терминология, написанная латинскими буквами, выделяется в тексте курсивом (например, *ad libitum*).

Использование в тексте специальной терминологии в сокращенном виде допустимо в соответствии с общепринятыми для искусствоведения и педагогики искусства нормами (например, ч. 5, *mp*).

Если в тексте необходимо использовать *буквенную нотацию*, то традиционно пользуются буквами латинского алфавита в соответствии со стандартами теории музыки. Латинские буквы записываются курсивом. Мажорные тональности пишутся с прописной (Большой) буквы, минорные – со строчной (маленькой). Например, в диапазоне a^1-b^2 , тональность *A-dur*).

Иллюстрационный материал подается одним списком в конце пояснительной записки, перед пояснительным анализом произведений: музыкальный материал, поэтический материал, фотоматериал и т. д.

В конце заголовков разделов точки не ставятся. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, форматировав по центру без абзацного отступа. Перенос слогов в заголовках не допускается. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум полуторным интервалам.

При оформлении *титульного листа* необходимо руководствоваться шаблоном. Информация, которая представлена на титульном листе, должна полностью соответствовать утвержденному документу (приказу, распоряжению).

Список использованной литературы является обязательной частью и показывает умение студента применять на практике знания, полученные при изучении соответствующих дисциплин.

Нотные издания рекомендовано оформлять отдельным списком в виде приложения «Нотография», музыкальные или театральные издания на электронных носителях – «Дискография».

Список использованной литературы представляет собой единый документ со сквозной нумерацией. Издания располагаются по алфавиту фамилий авторов и заглавий изданий. Источники и литература на иностранных языках приводятся после кириллического алфавитного ряда: сначала указываются издания латинским алфавитным рядом, в случае необходимости после него указываются издания иным алфавитным рядом (например, грузинским, армянским или арабским), следом – иным видом письма (например, иероглифическая система записи). Завершают список использованной литературы электронные ресурсы, структурированные по тому же принципу, как и издания на бумажных носителях.

Список использованной литературы размещается после заключения и предшествует приложениям. Сведения о наличии списка использованной литературы отражаются в листе «Содержание».

Существуют определенные правила *библиографического описания* источника, по которым необходимо оформить список использованной литературы. Источником информации для библиографического описания является документ в целом; в последние годы большая часть необходимых сведений указывается на обороте титульного листа источника. Описание дается на языке текста документа.

При библиографическом описании источника используются условные разделительные знаки, которые не несут грамматической нагрузки. Они служат для формализации описания.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Тест № 1

1. Сколько структурных элементов в культурно-просветительском проекте?

- а) 4   в) 6
- б) 5   г) 7

2. Расположите в правильном порядке структурные элементы культурно-просветительского проекта:

- а) список литературы,
- б) оглавление,
- в) пояснительный анализ произведений,
- г) введение,
- д) титульный лист,
- е) заключение.

3. Требования к оформлению текста культурно-просветительского проекта:

- а) свободные,
- б) аналогичные требованиям к ВКР.

Тест № 2

1. Какого междустрочного интервала нужно придерживаться при оформлении текста культурно-просветительского проекта?

- а) 1   в) 2
- б) 1,5

2. Текст работы выравнивается...

а) по ширине,   в) по левому краю.

б) по центру,

3. Абзацный отступ при оформлении текста...

а) 1,2   в) 1,3

б) 1,25   г) 1,5

4. Кегль шрифта

а) 12   в) 16

б) 14   г) 13

5. Каким принципом пользуются при написании инициалов и фамилий композиторов и поэтов?

а) свободным

б) в соответствии с существующими нормами

в) в соответствии с общепринятыми сокращениями

6. Как правильно написать инициалы и фамилию композитора в тексте?

а) П. И. Чайковский

б) Чайковский П. И.

в) оба варианта верны

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Понятие художественно-просветительской деятельности.
2. Философско-эстетические основы художественно-просветительской деятельности.
3. Цели и задачи художественно-просветительской деятельности.
4. Функции художественно-просветительской деятельности – познавательная, гедонистическая, культуротворческая, развивающая.
5. Законодательная основа просветительской деятельности в РФ.
6. Становление и развитие музыкального просветительства как вида деятельности.
7. Художественно-просветительская деятельность представителей русской культуры.
8. Художественно-просветительская деятельность представителей зарубежной культуры.
9. Художественно-просветительские программы в современном медиапространстве.
10. Культурно-просветительская функция современного телевидения.
11. Развлекательные и просветительские задачи музыкальных передач современного российского телевидения.
12. Телеканал «Культура» как модель просветительского телевидения.
13. История развития телетеатра в контексте художественно-просветительских программ отечественного телевидения.
14. Классическое искусство в современных телепередачах.
15. Музыкальные конкурсы современного отечественного телевидения.
16. Российский телеканал «Театр» – культурно-просветительская миссия.
17. Культурно-просветительские каналы современного телевидения. Телеканал «Mezzo».

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ

Экзамен проходит в форме ответов по билету.

Примерная структура билета:

1. Теоретический вопрос.
2. Сдача проекта комплексной художественно-просветительской программы.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие художественно-просветительской деятельности.
2. Исторические основы художественного просветительства.
3. Художественно-просветительская деятельность представителей русской культуры.
4. Художественно-просветительская и общественная деятельность представителей зарубежной культуры.
5. Художественно-просветительские программы в современном медиапространстве.
6. Принципы классификации музыкально-просветительской деятельности.
7. Возрастные психологические особенности участников художественно-просветительского процесса.
8. Формы и методы организации музыкального просветительства.
9. Драматургические принципы построения концерта-лекции.
10. Этапы проектирования культурно-просветительских программ.
11. Технология разработки художественно-просветительской программы.
12. Интеграция видов искусств в процессе разработки художественно-просветительских программ.
13. Работа со специальной литературой как один из основных этапов в подготовке программы.
14. Принципы подбора иллюстративного материала к лекции-беседе, концерту, просветительской программе.
15. Современные информационные технологии в художественно-просветительской деятельности.

16. Организация художественно-просветительских программ для учащихся младших классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации.

17. Организация художественно-просветительских программ для учащихся средних классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации.

18. Организация художественно-просветительских программ для учащихся старших классов общеобразовательной школы: цели, задачи, пути реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный этап развития российского общества выдвигает высокие требования к качеству подготовки педагогических и творческих кадров.

Одна из базовых функций в будущей профессиональной деятельности студентов магистратуры – организация художественно-просветительских мероприятий для самой разной аудитории. Это предполагает владение знаниями в области истории художественного просветительства, навыками планирования, организации и реализации художественно-просветительских проектов.

Пособие написано с целью подготовки будущих выпускников к государственной аттестации и дальнейшей профессиональной деятельности, развив в них необходимые для художественно-просветительской работы компетенции.

Это потребовало рассмотрения историко-теоретических аспектов художественного просветительства и организационно-методических вопросов художественно-просветительского проектирования.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. О просветительской деятельности : Модельный закон [Электронный ресурс]. – URL: <https://iacis.ru/public/upload/files/1/640.pdf> (дата обращения: 20.10.2022).
2. Постановление Правительства РФ от 1 июля 2022 г. № 1195 «Об утверждении Правил осуществления просветительской деятельности» [Электронный ресурс]. – URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040032> (дата обращения: 20.10.2022).
3. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев ; под ред. Е. М. Орловой. – Л. : Музыка, 1965. – 129 с.
4. Большой Энциклопедический Словарь. – М. : Советская Энциклопедия, 1991. – 768 с.
5. Борзенко, Д. А. Влияние просветительно-педагогической деятельности субъектов театральной культуры конца XVIII – XIX веков на современное образование : дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Борзенко Дмитрий Александрович. – Химки, 2012. – 186 с.
6. Высоцкая, Л. Н. История музыкального искусства : учеб. пособие / Л. Н. Высоцкая, В. В. Амосова. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2012. – 138 с.
7. Высоцкая, Л. Н. Эстетический предмет в музыке : монография / Л. Н. Высоцкая. – Владимир, 2006. – 136 с.
8. Жарков, А. Д. Организация культурно-просветительной работы : учеб. пособие для студентов ин-тов культуры / А. Д. Жарков. – М.: Просвещение, 1989. – 237 с.
9. Иванова, И. Ю. Организационные и содержательные основы просветительской деятельности : учеб. пособие / И. Ю. Иванова. – Челябинск : Изд-во ЮУрГГПУ, 2017. – 199 с.
10. Кабалевский, Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? : кн. для учителя / Д. Б. Кабалевский. – 4-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2005 (Твер. полигр. комб. дет. лит.). – 222 с. – ISBN 5-09-012484-1.
11. Киселева, Т. Г. Социально-культурная деятельность / Т. Г. Киселева, Ю. Д. Красильников. – М. : Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2004. – 347 с.
12. Мельникова, Л. Л. Методика формирования профессиональной готовности преподавателя колледжа искусств к концертно-просветительской работе : автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2005. – 21 с.

13. Мельникова, Л. Л. Основы организации концертно-просветительской работы в музыкальном учебном заведении : учеб. пособие / Л. Л. Мельникова ; М-во культуры и массовых коммуникаций РФ ; М-во культуры Челябинской обл. ; Магнитогорская гос. консерватория им. М. И. Глинки ; Моск. гос. открытый пед. ун-т им. М. А. Шолохова. – Магнитогорск : МаГК : МГОПУ, 2007. – 131 с. – ISBN 978-5-88967-025-4.

14. Морозова, С. А. История развития культурно-просветительской деятельности в отечественном образовании (конец XVIII – начало XXI в.) [Электронный ресурс] / С. А. Морозова // Человек и образование, 2013. – № 4 (37). – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-kulturnoprosvetitelskoj-deyatelnosti-v-otechestvennom-obrazovanii-konet-sxviii-nachalo-xxi-veka> (дата обращения: 20.10.2022).

15. Поронок, С. А. Методические аспекты профессиональной подготовки студентов музыкально-педагогических специальностей к просветительской работе / С. А. Поронок // Педагогика и психология образования. – 2018. – № 1. – С. 129 – 136.

16. Протасова, С. В. Просветительская деятельность в области искусства [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. – Саратов, 2017. – 53 с. – URL: http://elibrary.sgu.ru/uch_lit/1880.pdf (дата обращения: 20.10.2022).

17. Рейзенкинд, Т. И. Взаимодействие искусств в подготовке педагогических кадров к художественно-просветительской деятельности : автореферат дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05, 13.00.02 / Рейзенкинд Т. И. ; Криворож. гос. пед. ин-т. – М., 1998. – 51 с.

18. Рудой, Е. Л. Профессиональная подготовка педагога-музыканта в сфере культурно-просветительской деятельности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 Рудой Е. Л.. – М., 2015. – 22 с.

19. Рыбакова, Д. А. Театральная концепция Шиллера и вопрос о назначении театра в России XIX в. : постановка проблемы [Электронный ресурс]. – URL: https://vestnik.spbgik.ru/vestnic_jurnal/22203044_2011_-_1_Вестник%20СПбГУКИ/177-181_Рыбакова_Искусствоведение.pdf (дата обращения: 20.10.2022).

20. Савельева, Н. Л. Музыкальное просветительство в деятельности концертно-филармонических организаций : автореф. дис. ... канд. иск. / Савельева Н. Л. – Саратов, 2013. – 28 с.

21. Стасов, В. В. Статьи о музыке : в 5 вып. / В. В. Стасов ; сост. и коммент. – М. : Музыка, 1980. Вып. 5-А. – 420 с. В. Протопопова (Серия «Русская классическая музыкальная критика»).

22. Ульянова, Л. Н. Основы музыкального просветительства : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Ульянова, Л. Н. Солдаткина ; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Владимир : Изд-во ВлГУ, 2016. – 103 с. – ISBN 978-5-9984-0752-9. Раздел 1. Историко-теоретические основы музыкального просветительства. 2. Философско-эстетические основы музыкальной просветительской деятельности, с. 6 – 11.

23. Ульянова, Л. Н. Современные формы музыкально-просветительской деятельности в образовательном процессе студентов вуза [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-formy-muzykalno-prosvetitel'skoy-deyatelnosti-v-obrazovatelnom-protssesse-studentov-vuza>. (дата обращения: 20.10.2022).

24. Федорович, Е. Н. История музыкального образования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Федорович ; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – 110 с. – URL: <https://studfile.net/preview/5795232/> (дата обращения: 20.10.2022).

25. Яковлева, Е. Н. Музыкальное просветительство в динамике отечественной культуры [Электронный ресурс] / Е. Н. Яковлева. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnoe-prosvetitelstvo-v-dinamike-otchestvennoy-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 20.10.2022).

26. Яковлева, Е. Н. Принципы классификации музыкально-просветительской деятельности [Электронный ресурс] / Е. Н. Яковлева // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского Государственного аграрного университета. – 2016. – № 117. – С. 1300 – 1313 –. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiipy-klassifikatsii-muzykalno-prosve-titel'skoy-deyatelnosti> (дата обращения: 20.10.2022).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Сценарий художественно-просветительского проекта «ШУТКИ ПАПАШИ ГАЙДНА»

Разработчик: Мельникова Л. Л.

(На сцене инструментальный ансамбль исполняет музыку Й. Гайдна)

Ведущая:

– Друзья, давайте мысленно перенесёмся в Австрию XVIII века и побываем в имении князя Николая Эстергази «Великолепного». Его роскошный дворец не уступал в своём величии дворцу французских королей. Гордостью князя был обширный парк с беседками и статуями, фонтанами и павильонами. Для занятий искусствами были построены два театра и два концертных зала.

Здесь протекала жизнь, служба и творчество великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Как капельмейстер он не только занимался с музыкантами и дирижировал оркестром, в его обязанности входил надзор за внешним видом оркестрантов: парики должны быть напудрены и расчёсаны, бельё чистым, а чулки сверкать белизной. Гайдн должен следить за поведением музыкантов и улаживать между ними конфликты и споры, кроме того, отвечать за сохранность нот и инструментов. Так что он в одном лице и капельмейстер, капельдинер и мировой судья. Но Гайдн ещё своего рода «музыкальный повар». Трапеза князя всегда сопровождалась музыкой, и в обязанности Гайдна входил подбор специального репертуара, так сказать, «музыкальных приправ» к каждому блюду. Среди всей этой массы дел есть ещё одна незначительная обязанность – он ведь ещё и композитор. Но на этот счёт Гайдн с присущим ему чувством юмора говорил: «Теперь я, слава Богу, не отягощён мучительными раздумьями о том, что мне сочинять. Обо всём этом думает за меня мой князь». Да вот и сам князь!

(На сцену выходит князь Эстергази с дамой)

Князь:

– Графиня, вам нравится музыка Гайдна?

Дама:

– Она прекрасна! Такая весёлая и радостная!

Князь:

– Да, папаша Гайдн, несмотря на возраст, сохранил в своём характере весёлость и остроумие! Но более всего меня приводят в восхищение его оригинальные музыкальные шутки.

Дама:

– С некоторыми из них я знакома! Позвольте мне рассказать ...

Однажды на празднестве в присутствии императрицы Марии Терезии играл ваш оркестр, князь. Дирижировал, как всегда, Гайдн со скрипкой в руках, но в концерте принимали участие четыре любителя высокого происхождения. Императрица заметила, что хотела бы шутки ради посмотреть, что будет, если именитые дилетанты останутся играть без поддержки музыкантов. Гайдн уловил слова императрицы и договорился со скрипачом Томазини, чтобы тот оборвал струну на своей скрипке.

Симфония началась. В экспозиции Гайдн прижал к носу платок и со словами: «Носовое кровотечение!» – быстро удалился. Томазини тоже хорошо сыграл свою роль, порвав в нужный момент струну. Музыка стала хромать, запинаться и спустя несколько тактов остановилась. Эта шутка вызвала смех императрицы и всех присутствующих.

Князь:

– Bravo! Bravo! Маэстро, менуэт!

*Исполняется «Менуэт для флейты и фортепиано»,
танцует группа хореографического отделения.*

Князь:

– Графиня, вы большая поклонница музыки Гайдна! Я закажу ему написать для вас серенаду!

Дама:

– О! С серенадой у Гайдна связан ещё один забавный случай!

Князь:

– Вы расскажете о нём?

Дама:

– С удовольствием! В молодости Гайдн часто с друзьями-музыкантами играл на вечеринках, свадьбах, а то и просто на улице. Жители Вены привыкли к вечерним и ночным уличным концертам, часто награждали их участников аплодисментами и монетами. Прислушайтесь к этим нежным изящным мелодиям!

Исполняется «Серенада» (для скрипки и фортепиано) C-dur.

Правда, однажды музыкантам не повезло: вместо благодарности на их головы обрушили ведро холодной воды. Гайдн решил проучить оскорбителей, и на следующую ночь компания музыкантов собралась на прежнем месте. По знаку Йозефа весь оркестр грянул что есть мочи,

причём каждый играл что хотел (воспроизвести за кулисами). Что тут началось! Вся округа была разбужена этим «кошачьим» концертом. Озорные музыканты вынуждены были спасаться бегством от блюстителей порядка, и главный нарушитель спокойствия Й. Гайдн был спасён.

Князь:

– Графиня, вы восхитительны! Не со слов ли самого маэстро вы узнали об этой истории? Старый папаша Гайдн умеет быть галантным кавалером и любит общество хорошеньких женщин, которые, в свою очередь, тоже не остаются к нему равнодушными.

Дама (смеётся):

– Князь, обо всём говорит его музыка!

Князь:

– Тогда слушаем музыку Гайдна!

Исполняются «Дивертисмент для духовых инструментов» и «Венгерское рондо для фортепиано в четыре руки».

Ведущая:

– Вена рубежа XVIII – XIX веков – европейская музыкальная столица. Музыка звучала на улицах и площадях, на ярмарках и в кофейнях, во дворцах аристократов и в домах простых горожан.

И везде, где собирались музицировать, были произведения Й. Гайдна. У графа Фюрнберга по четвергам встречались друзья, большие любители музыки. Библиотекарь г-н Рейер играет на скрипке, аптекарь г-н Мюллер – на альте, чиновник городской ратуши г-н Моль – на виолончели, торговец игрушками г-н Бенекер – на флейте, а его жена – на клавесине. Сегодня они принесли новые ноты замечательного композитора, их любимца Й. Гайдна – трио G-dur. Давайте послушаем эту чудесную музыку!

Исполняется «Трио для скрипки, виолончели и фортепиано».

Дама:

– А знаете ли вы, князь, что маэстро Гайдн пишет не только инструментальную музыку, но и песни?

Князь:

– Конечно. Я знаю даже то, что мой капельмейстер считает свои песни превосходящими по своей красоте и лёгкости все существовавшие до него! Среди них есть и забавные названия: «Похвала лени», «Хитрый пудель»...

Дама:

– Но самым изобретательным, мне кажется, канон «Искусство». Его следует исполнять вперёд – назад, затем лист перевёртывается вверх ногами и канон опять исполняется вперёд – назад. Непостижимое мастерство композитора, не правда ли?! Желаете послушать этот шедевр?

Князь:

– С большим интересом!

Исполняются каноны «Любовь к искусству» и «Приходит ночь».

Дама:

– Интересно, возможно ли научиться такому мастерству? Есть ли у маэстро Гайдна ученики?

Князь:

– У Гайдна много учеников, но самый любимый – Моцарт. Гайдн не завидует, а радуется успехам, таланту и обаянию Моцарта, считает его «величайшим композитором из ныне живущих». Ему дороги весёлый нрав, каламбуры, а главное, музыка Моцарта.

Дама:

– Но ведь Гайдн не дал ни одного урока Моцарту!

Князь:

– Это так. Однако Моцарт считал его своим учителем и в шутку называл его папашей. «Папа, – отговаривал он Гайдна от поездки в Англию, – ведь у вас нет воспитания для большого света, и вы плохо знаете языки!» На что Гайдн возразил: «О! Мой язык понимают во всём мире!»

Дама:

– Не Моцарту ли посвятил Гайдн свой фортепианный дуэт «Учитель и ученик»?

Князь:

– Что ж, возможно...

Исполняется фортепианный дуэт «Учитель и ученик».

Князь:

– Я заметил, что почти за каждым названием пьесы нашего любимого маэстро скрывается какая-либо история.

Дама:

– А какая история скрывается за пьесой с таким грубым названием «Менуэт быка»?

Князь:

– Извольте. Однажды к Гайдну пожаловал мясник с просьбой написать «новенький красивый менюэт» к свадьбе его дочери. Композитор выполнил заказ, и через несколько дней мясник явился с благодарностью: великолепным быком с позолоченными рогами. «Подарок» прибыл в сопровождении счастливого мясника с дочерью, зятем и целым оркестром странствующих музыкантов, издающих оглушительные звуки. С тех пор этот до-мажорный менюэт стал называться «Менуэтом быка». Музыка полна юмора! В ней мы услышим и рёв быка, и его нежные танцевальные па, и его грациозное помахивание хвостом.

Исполняется «Менуэт быка» (скрипка и фортепиано).

Дама:

– Действительно, очаровательная музыка! Позвольте и мне вспомнить забавную историю, рассказанную мне госпожой Тун. Как-то она пригласила Гайдна (ещё молодого) для починки клавесина. Закончив работу, Йозеф не удержался от искушения поиграть на прекрасном инструменте. В это момент в комнату вошла хозяйка дома и спросила:

– Как вас зовут?

– Йозеф Гайдн.

– Йозеф Гайдн?.. Тогда сыграйте мне это наизусть! – и она подала ему ноты. Это была собственная соната Гайдна, написанная давно для своей ученицы! Конечно, он помнит каждую ноту! Исполнение было принято с восхищением и щедро вознаграждено.

Исполняется «Соната для фортепиано G-dur, № 27».

Князь:

– С сонатой связана ещё одна смешная история. В Лондоне маэстро Гайдн познакомился с одним любителем музыки, неплохо игравшим на скрипке, но страдавшим дурной привычкой завывать интонацию на верхних звуках. Композитор задумал отучить его от этой дурной привычки. Он написал сонату для скрипки и фортепиано под названием «Сон Иакова» и передал её (без подписи) мадемуазель Янзен, партнёрше скрипача. Музыканты с жаром взялись играть новую музыку, и тут произошло именно то, что задумал Гайдн. На высоких нотах, где встречались сложные пассажи, скрипач постоянно запинаясь, злился и проклинал композитора. «Небесная лестница Иакова» на своей верхушке оказалась не по силам дилетанту и заставила его основательно поработать над своим недостатком!

К сожалению, ноты сонаты «Сон Иакова» утеряны, но для мадемуазель Терезы Янзен Гайдн написал немало других сонат. Одну из них мы сейчас услышим.

Исполняется «Соната для фортепиано D-dur, № 33».

Ведущая:

– За всю свою жизнь Гайдн сочинил 118 симфоний. Некоторые из них имеют названия, связанные с определёнными событиями. Например, после исполнения 96-й симфонии, когда вся публика устремилась к сцене, в опустевшем зале рухнула огромная люстра. Чудо спасло людей! Так симфонию и назвали – «Чудо».

«Прощальная симфония» получила название из-за своего оригинального окончания: музыканты по одному уходили со сцены, гася свечи и унося с собой инструменты. Так Гайдн изобретательно намекнул князю Эстергази о желании музыкантов отдохнуть от затянувшихся гастролей и вернуться домой.

Сейчас мы услышим самую весёлую – «Детскую симфонию». Она написана для камерного состава с участием детей. Гайдн остроумно подобрал для них игрушечные музыкальные инструменты, которые продаются на любой ярмарке и в любой лавочке. Эти свистульки, трещотки, треугольники, барабанчики будут звучать по руке дирижёра и украшать музыку щебетом птиц и звуками природы.

Исполняется «Детская симфония».

Ведущая:

– 1809 год. Гайдн стар и болен. Пушечный выстрел наступавших французских войск так напугал его, что старец задрожал и чуть не упал. Но, собрав все свои силы, крикнул слугам: «Дети, не бойтесь! Там где Гайдн, с вами ничего не может случиться!» Даже перед смертью он ощущал себя «папашей», опекающим своих близких. Он говорил: «В этом мире так мало радостных и довольных людей. Везде их преследуют горе и заботы. Быть может, мой труд послужит подчас источником, из которого человек будет черпать спокойствие и отдых».

Действительно, спустя два столетия мы радуемся, слушая его музыку, получаем заряд оптимизма и доброты. Спасибо за внимание!

**Основные этапы работы
над культурно-просветительской программой
«9 Мая – Праздник памяти и славы»**

Разработчики:
Игнатова А. М., Алёшкина М. С.
Научный руководитель проекта:
ст. преподаватель кафедры МО Сухарева В. В.

Целевая аудитория: воспитанники старшей группы детского сада, родители воспитанников, воспитатели.

1. Подготовительный этап

Тема	Задача	Деятельность
Диагностика	Определить актуальность выбранной темы и уровень заинтересованности участников проекта	– Анкетирование родителей – Блиц-опрос детей
Мотивация на участие в проекте	Пробуждение интереса к участию в проекте детей и родителей	– Домашнее задание для детей и родителей старшей группы – Беседа «Война – это страшное слово» – Листовка для родителей «Почему мы должны помнить о Великой Отечественной войне» – Папка-передвижка «Как рассказать ребенку, что такое война»
Создание информационной среды	Изучение и подбор программно-методического и познавательного материала по формированию системы представлений о героической истории нашей страны, о Великой Отечественной войне	– Оформление информационных уголков для родителей «История войны» – Составление сценария праздника и конспектов занятий, презентаций – Подбор иллюстраций, фотографий, буклетов на военную тематику, текстов художественных произведений, стихотворений, загадок, пословиц

Тема	Задача	Деятельность
Обогащение предметно-развивающего пространства группы	Создать условия и обстановку для детей, способствующие желанию познать события ВОВ	<ul style="list-style-type: none"> – Разработка и оформление дидактических игр с патриотическим содержанием – Оформление выставки военной техники – Оформление книжного уголка – Оформление альбома «Памятники защитникам Отечества», «Новоалтайск – город-воин» – Сбор копий наградных документов, фотографий участников и ветеранов Великой Отечественной войны, орденов, юбилейных медалей – Пошив военной формы – Подборка песен военных лет

2. Исследовательский этап

Тема	Задачи	Деятельность
«Военная техника»	Познакомить с родами войск и образцами военной техники	<ul style="list-style-type: none"> – Цикл бесед «Наша армия родная», «Военная техника» – ДИ «Что для чего», «Определи род войск», «Военная техника» (разрезные картинки) – Словесные игры «Кому что нужно? (танкисту – танк)» – Чтение и беседа. Л. Кассиль «Твои защитники» – Прослушивание песни «Катюша» – Рассматривание выставки игрушек военной техники – Отгадывание загадок о военной технике – Рисование «Военные корабли и самолеты» – СРИ «Мы военные» – Просмотр клипа «Парад военной техники»

Тема	Задачи	Деятельность
«Военный хлеб»	Обогащать представления детей о значимости и ценности хлеба в нелегкие военные годы	<ul style="list-style-type: none"> – Словесная игра «Какой бывает хлеб?» – Дидактическая игра «Как хлеб попадает на стол?» – Поиск информации с помощью родителей «Каким был хлеб в годы Великой Отечественной войны?» – Занятие с презентацией «Военный хлеб» – Заучивание пословиц о хлебе – Чтение и беседа. А. Митяев «Мешок овсянки»
«Памятные места»	Расширять представления детей о памятных местах России, родного города, посвященных участникам ВОВ	<ul style="list-style-type: none"> – Беседа «Вечный огонь» – Рассматривание альбома «Памятники защитникам Отечества». – ДИ «Памятные места нашего города» – Просмотр видеофильма «Минута памяти» – Экскурсия к мемориалу нашего города – Аппликация «Вечный огонь» – Чтение с обсуждением. Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» – Чтение стихов «Вечный огонь», «Братские могилы», «Неизвестный солдат»
«Война глазами художников, поэтов, музыкантов»	Познакомить с произведениями искусства о ВОВ	<ul style="list-style-type: none"> – Прослушивание песен о ВОВ – Разучивание песен Л. Горцовой «Что для нас победа» – Рассматривание и беседа по картинам «Отдых после боя» Ю. А. Непринцева; картины Рейнера «Парад на Красной площади», «Салют Победы»

Тема	Задачи	Деятельность
		<ul style="list-style-type: none"> – Литературный вечер «Война и мир алтайских писателей» – Конкурс чтецов «И помнит вся Россия...» – Консультация для родителей «Читаем детям о войне», «Как сделать книжку своими руками» – Совместное изготовление с родителями книжек-самоделок «Мы за мир!»
«Герои ВОВ»	<p>Пробудить интерес участников проекта к поиску информации об истории боевого пути родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, исторических документов – наградных листов и приказов о награждении родственников</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Занятие с презентацией «Дети войны» – Заучивание пословиц о героизме – Чтение и беседа. С. А. Баруздин. «Страшный клад» – Информирование родителей об архивах военных лет в электронном виде на сайтах – Консультативная помощь в подборе материала для «Книги памяти» – Рассматривание семейных альбомов, наградных документов участников ВОВ – ПИ «Разведчики», «Кто быстрее соберется по тревоге» – Просмотр клипа на песню А. Ермолова «Прадедушка» – Беседы «Мой прадед»
«Символы Победы: ордена, медали»	<p>Познакомить детей с боевыми наградами, которыми награждали воинов во время ВОВ</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Рассматривание орденов и медалей участников ВОВ – Заучивание стихотворения «Праздник Победы» – Беседа «Символы Победы – ордена, медали». – Словесные игры «Сосчитай», «Повтори не ошибись»

Продолжение

Тема	Задачи	Деятельность
«Повяжи, если помнишь!»	Познакомить детей с символом Дня Победы, рассказать об истории возникновения георгиевской ленточки	<ul style="list-style-type: none"> – Беседа «История георгиевской ленточки» – Изготовление бантиков из георгиевской ленты – Акция «Георгиевская ленточка. Я помню! Я горжусь!» – Изготовление поделки «Голуби мира»
«Солдатский треугольник»	Способствовать формированию представлений об истории переписки, о письмах военных лет как неотъемлемой части истории нашего народа	<ul style="list-style-type: none"> – Изготовление пригласительных для родителей на праздник в виде фронтовых треугольников – Беседа с просмотром мультимедийной презентации «Фронтовой треугольник» – Чтение стихотворения А. Митяева «Треугольное письмо»
«День Победы»	Обогащать познания детей о знаменательной дате «9 Мая – День Победы»	<ul style="list-style-type: none"> – Беседа «Миру – мир!» – Заучивание стихотворения «Что такое День Победы» – Аппликация способом торцевания «Голубь мира» – Разучивание песни «Солнечный круг» – Рисование акварелью с восковыми мелками «Праздничный салют» – Раскраски «День Победы»

3. Заключительный этап

Тема	Задачи	Деятельность
Книга памяти	Систематизировать и оформить накопленный материал о ветеранах своих семей	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация книги

Тема	Задачи	Деятельность
Семейный праздник «9 Мая – Праздник памяти и славы»	Создать условия для проведения совместного праздника, способствовать пробуждению чувства радости от проделанной совместной работы	<ul style="list-style-type: none"> – Организация и проведение праздничного мероприятия педагогами – Участие всех участников проекта в празднике – Помощь в изготовлении костюмов родителями
Фотозарисовка «Нам не нужна война»	Презентовать работу над проектом в виде фотопрезентации	<ul style="list-style-type: none"> – Презентация работы над проектом
Выставка книжек-самоделок	Презентация совместного творчества родителей и детей	<ul style="list-style-type: none"> – Организация и оформление выставки – Участие в выставке книжек-самоделок о войне в детской библиотеке
Участие воспитанников в различных конкурсах и акциях, проектах, посвященных 70-летию Победы	Предоставление возможности для реализации творческих способностей и выражения гражданской позиции участников проекта	<ul style="list-style-type: none"> – Фотопроект «Лица победителей» – Проект «Полк Победы» – Конкурс «Военная история моей семьи», газета «ПроГород» – Всероссийский конкурс «Живая история» – «Эстафета памяти, посвященная 70-летию Победы» (Детский развивающий портал «ПочемуЧка»)

**Сценарный план тематической праздничной
культурно-просветительской программы
«Поклонимся великим тем годам!»**

Разработчик:
Костина Ю. С.

Научный руководитель проекта:
к.п.н., доцент кафедры МО Маруфенко Е. В.

Ведущий: Добрый день, дорогие жители и гости города Владимира. Мы рады видеть вас в этот знаменательный день для всей нашей страны. Сегодня исполняется 76 лет с того дня, когда вся советская страна ликовала под звуки Великой Победы. Души людей наполнились неподдельным счастьем, когда знаменитый диктор Ю. Б. Левитан объявил на всю страну о безоговорочной капитуляции Германии. Этот праздник до сих пор общий для миллионов людей – великая дата в истории России. Именно в этот день, 9 мая 1945 года, советский народ ликовал, старики плакали, а солдаты Красной Армии возвращались домой, к своим семьям.

Нам было завещано хранить память о тех годах, когда вся страна стала единым войском, единой силой, способной победить любого захватчика. Сегодня, 9 мая, на базе Центрального парка для вас состоится праздничная культурно-просветительская программа «Поклонимся великим тем годам!», посвященная великому русскому народу, подвигам героев войны и нашим дорогим ветеранам.

Нашу программу откроет Городской духовой оркестр, руководитель – Артём Эдуардович Маркин. Музыканты подготовили для всех гостей парка тематические композиции, которые не оставят вас равнодушными.

Выступление Городского духового оркестра 11:00 – 12:00

Ведущий: Сегодня среди зрителей много детей, которые еще не так много успели узнать о Великой Отечественной войне. Многие из них даже не знают своих предков-героев, которые участвовали в военных действиях. Задача родителей – рассказать подрастающему поколению о членах семьи, героически защищавших Родину, павших в бою или радостно кричавших слово «Ура!» 76 лет назад.

6 мая «Центральный парк» запустил акцию «Звезда Победы». С 6 мая на территории парка размещен арт-объект в виде красной звезды, на котором каждый посетитель парка может оставить воспоминание о своих предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Цель акции – почтить память жертв фашизма, выразить уважение и признательность поколению людей, через судьбы которых прошла Великая Отечественная война.

Принять участие в акции – прекрасный способ рассказать своим детям о тех, кто боролся за нашу свободу и независимость. А наша программа продолжается. На сцену готовы выйти артисты владимирского муниципального театра фольклора «Разгуляй». Давайте поприветствуем их громкими аплодисментами!

Выступление артистов театра фольклора «Разгуляй» 12:00 – 12:40

Ведущий: Со временем память о подвигах героев Великой Отечественной войны ослабевает, поэтому перед каждым из нас стоит важнейшая задача – сохранить ее и пронести через долгие годы. Давайте вместе вспомним несколько удивительных фактов о Второй мировой войне.

1. Вторая мировая война продолжалась с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года и стала крупнейшим вооружённым конфликтом в истории человечества. В ней участвовали 62 государства из 73 существовавших на тот момент – это 80 процентов нашей планеты.

2. Человеческие потери во всём мире достигли около 65 миллионов человек, 26 миллионов из которых были гражданами СССР.

3. В течение Великой Отечественной войны в ряды Красной Армии было призвано более 29 миллионов человек, в добавление к 4 миллионам, стоявшим под ружьём в начале войны.

4. Приняв капитуляцию, Советский Союз не подписал мир с Германией – фактически Германия и Советский Союз остались в состоянии войны. Указ о прекращении состояния войны был принят Президиумом Верховного Совета СССР только 25 января 1955 года.

Не стоит забывать эти страшные цифры. Благодаря грамотным стратегиям и военным действиям Красной Армии эти цифры не стали больше, а Россия осталась независимой страной!

Продолжат нашу программу совсем юные гости, которые приготовили для всех посетителей парка военно-патриотические концертные номера. Для вас на сцене вокальная студия «Merry Brave». Давайте поддержим ребят громкими аплодисментами.

Выступление артистов вокальной студии «Merry Brave»

12:40 – 12:50

Ведущий: А теперь мне хотелось бы проверить знания наших юных гостей о нашем Великом празднике – Дне Победы. Я подготовила для вас небольшую викторину, с которой вы точно должны справиться. Готовы?

1. Какую годовщину Великой Отечественной войны отмечает наша страна в этом году? (76 лет)

2. Сколько лет шла Великая Отечественная война? (4 года)

3. Назовите имя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами в годы Великой Отечественной войны. (И. В. Сталин)

4. Что означают цвета георгиевской ленточки? (Дым и пламя)

5. Какой город России в годы Великой Отечественной войны выдержал 900-дневную осаду немецких войск? (Ленинград, Санкт-Петербург)

6. Какой из этих отечественных танков стал легендой Второй мировой войны? (Т-34)

7. Какую боевую машину во время Великой Отечественной войны называли «катюшей»? (Ракетные установки)

8. Какой крупной битвой закончилась Великая Отечественная война? (Битва за Берлин)

9. Кто из главнокомандующих Великой Отечественной войны был четырежды Героем Советского Союза? (Г. К. Жуков)

10. Какое название получил парад, прошедший на Красной площади 24 июня 1945 года? (Парад Победы)

Молодцы, ребята! Спасибо нашим взрослым, которые иногда подсказывали вам правильные ответы. А чтобы знать еще больше, нужно обязательно читать книги наших прекрасных писателей, которые посвятили свое творчество Великой Отечественной войне.

Наша концертная программа продолжается выступлением коллективов МАУК «Дом культуры молодежи». Давайте встретим их бурными аплодисментами!

Выступление представителей Дома культуры молодежи

12:50 – 13:20

Ведущий: Но не только войска Красной Армии принимали активное участие в Великой Отечественной войне.

В соответствии с приказом наркома обороны К. Е. Ворошилова ряд кавалерийских дивизий получил статус казачьих. В состав частей и подразделений включались и казаки, ранее служившие в Белой армии.

Вероломное нападение фашистской Германии на СССР вызвало среди казаков, как и всего народа, огромный подъем патриотизма. В начале июля 1941 года было принято решение о создании в городах и станицах области отрядов народного ополчения.

С началом Великой Отечественной войны казачьи части, как регулярные в составе Красной Армии, так и добровольческие, приняли активное участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня у нас в гостях представители владимирского казачества. Они подготовили для нас презентацию деятельности своего клуба, давайте вместе пригласим их на нашу сцену!

Выступление владимирского казачества 13:20 – 13:45

Ведущий: Каждому из нас важно помнить имена тех, кто отчаянно сражался за нашу страну, но не менее важно помнить города-герои. Скажите, ребята, какие города-герои вы знаете? Давайте вспомним их вместе.

Почётное звание города-героя присваивалось в СССР городам, жители которых проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

1. Москва. Это звание столица получила после битвы за Москву, длившейся с 1941-го по 1942 год.

2. Ленинград (Санкт-Петербург). Звание городу принесла блокада Ленинграда, результатом которой стала безоговорочная победа. Блокада длилась с 1941-го по 1944 год.

3. Сталинград (Волгоград). Битва за Сталинград (1942 год) длилась 75 дней и завершилась победой наших войск.

4. Новороссийск. Сражение за Новороссийск длилось 225 дней, и в 1943 году город был полностью освобожден от захватчиков.

5. Тула. Тула стала городом-героем благодаря мужеству воинов, оборонявших город с 24 октября по 5 декабря 1941 года.

6. Мурманск. Город, через который шли поставки от союзных стран. Имел огромное стратегическое значение для Советского Союза.

7. Смоленск. Битва за город продолжалась два месяца и послужила разрушительной силой для плана «Барбаросса».

8. Севастополь. Город был важнейшим портом для СССР. Его оборона продолжалась 250 дней.

9. Одесса. После обороны, длившейся 73 дня, город был захвачен оккупантами и освобожден лишь в 1944 году, однако потраченные силы, брошенные противником на захват этого города, сыграли важную роль в истории Великой Отечественной войны.

10. Брест (Брестская крепость). Город первым столкнулся с войсками захватчика 22 июня 1941 года. Брестская крепость стала символом мужества, держа оборону неделю вместе запланированных захватчиками нескольких часов.

11. Киев. Оборона длилась 72 дня и благодаря грамотным действиям советских войск город был защищен от врага.

12. Керчь. За время войны 85 % зданий в городе было уничтожено, освободителей встретили чуть более 30 жителей города из почти 100 тысяч жителей, проживавших в 1940 году.

Конечно же, каждый город достоин носить звание «город-герой», ведь войско смогло победить только сообща, только вместе с жителями городов.

А наша программа продолжается выступлением юных гостей праздника – вокальной студии «КреатиFF».

Выступление вокальной студии «КреатиFF» – 13:45 – 14:00

Ведущий: Целое множество литературных произведений посвящено Великой Отечественной войне. Многие из них наши дети изучают в школе, но не многие знают наших поэтов-земляков, героев и участников войны. Один из них – Алексей Иванович Фатьянов.

В июне 1941 года при передислокации частей он оказался в авиагарнизоне под Брянском, где его застала война. Помимо двух-трех ежедневных выступлений перед бойцами Фатьянов писал стихи, песни, злободневные сатирические частушки и сценки. Поэт неоднократно обращался к командованию с просьбой отпустить его на фронт. Но во всех просьбах ему было отказано.

Давайте вспомним одно из его замечательных стихотворений «Реквием».

Простимся, ребята, с отцом-командиром
скупою солдатской слезой.

Лежит полководец в походном мундире
у края могилы сырой.

Мы склоним над свежей могилой знамёна.

Не надо, товарищи, слов.

Навеки запомнит страна поимённо

страну отстоявших сынов.

Солнце померкнет вечерней порою,

а славе померкнуть нельзя.

Вечная слава павшим героям,

вечная слава, друзья.

А нашу программу продолжают коллективы Дома культуры микрорайона Оргтруд с концертной программой «Славим подвиг народа». Встречаем их на нашей сцене!

Выступление воспитанников ДК мкр. Оргтруд 14:00 – 14:30

Ведущий: Образ войны отражается не только в литературных произведениях, но и в отечественном кинематографе. Благодаря фильмам о войне младшие поколения имеют возможность познакомиться со всеми событиями, которые пережила наша страна. Так давайте же вместе вспомним знаменитые фильмы о войне, а также фразы из них.

1. В каком фильме герой произносит слова: «Пилотом можешь ты не быть, летать научим все равно, но музыкантом быть обязан»? («В бой идут одни старики»)

2. В каком фильме прозвучала эта фраза: «Штирлиц, а вас я попрошу остаться!»? («Семнадцать мгновений весны»)

3. В каком фильме был такой диалог:

– Я, товарищ генерал, честно сказать, струсил. Уж очень они близко подошли...

– Так это ты с испугу два танка подбил? Видал? Все бы так «пугались»? («Баллада о солдате»)

4. «Есть такая профессия – Родину защищать» – утверждал герой какого фильма? («Офицеры»)

5. Из какого фильма эти слова: «Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, Максим на пузе проползет – и ничего с ним не случится!»? («Максим Перепелица»)

6. Из какого фильма с участием актрисы Людмилы Целиковской цитата: «Это была очаровательная девушка. Если можно так выразиться, ангел в звании ефрейтора»? («Беспокойное хозяйство»)

7. Из какой военной комедии диалог:

– Вот об этот орешек сломал себе зубы наш прежний командир. Сбежал от нас на фронт. А между прочим, в цирке французской борьбой занимался. Могучий был человек.

– Ну вот что. Я в цирке не выступал, я сибиряк. А на медведя без ружья ходил? («Крепкий орешек»)

8. В каком фильме, снятом в 1944 году, прозвучал этот разговор:

– Но позвольте, позвольте, кто же вам нужен? Я, тетя или детский сад?

– Вы. И детский сад.

– Детский сад эвакуирован.

– Прекрасно. Зато вы же остались? («В шесть часов вечера после войны»)

9. В экранизации опубликованной в 1969 году повести звучат такие слова: «Война ведь – это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает». Как называется фильм? («А зори здесь тихие»)

Молодцы! Наши взрослые прекрасно помнят все эти замечательные фильмы, а детям, без сомнений, нужно посмотреть каждый из них.

К нам на сцену уже спешат коллективы МАУК «Городской Дворец культуры» с концертным блоком «Салют, Победа!». Встречаем!

Выступление коллектива МАУК «ГДК» 14:30 – 15:30

Ведущий: Давайте вспомним еще немного статистики. Представим, как выглядит Победа в цифрах.

1. Великая Отечественная война длилась 1418 дней. А самая продолжительная битва (за Ленинград) длилась 1126 дней!

2. В битве за Москву принимало участие более 7 миллионов человек.

3. Жертвами войны стали более 26 миллионов человек.

4. Материальный ущерб в целом составил свыше двух с половиной триллионов рублей.

5. За годы Великой Отечественной войны 1710 городов и около 70 тысяч сел и деревень были полностью разрушены.

6. Медаль «За взятие Берлина» получили более 1 миллиона человек.

7. 80 тысяч офицеров Великой Отечественной войны были женщинами.

8. 5 детей получили награду «Герой Советского Союза», среди них Лёня Голиков (14 лет), Саша Чекалин (14 лет), Марат Казей (15 лет), Валя Котик (15 лет), Зина Портнова (15 лет).

Такие цифры оставила после себя тяжелая и продолжительная Великая Отечественная война. Но наши предки сражались за то, чтобы она как можно скорее завершилась, и сегодня наша задача – вспомнить их подвиги и прославлять их героизм.

Наша программа продолжается выступлением коллективов МБУК «Культурно-досуговый комплекс» с концертной программой «По мотивам прошлых лет». Встречаем их громкими аплодисментами!

Выступление артистов МБУК «КДК» 15:30 – 17:00

Ведущий: Прямо сейчас состоится финал нашей акции «Звезда Победы». В ней приняли участие более ста семей, оставившие имена своих родственников – героев-ветеранов на нашей красной звезде.

Цель прошедшей акции – почтить память жертв фашизма, выразить уважение и признательность поколению людей, через судьбы которых прошла Великая Отечественная война.

Объявляется минута молчания в память о героях, которых с нами уже нет.

Минута молчания

В завершение программы спешу представить вам еще один музыкальный подарок – концертный блок вокальной студии «VoiceMix». Руководитель Игорь Санковский. Аплодисменты!

Выступление вокальной студии «VoiceMix» 17:00 – 17:10

Ведущий: Пусть не будет войны никогда,

Не коснётся нас больше беда.

В День Победы все песни поют,

В честь Победы сверкает салют!

Дню Победы – слава!

Ветеранам – слава!

Счастьем, миру на земле – слава!

Мы благодарим каждого, кто пришел сегодня на нашу культурно-просветительскую программу, посвященную Великому Дню Победы. Мы были рады видеть вас, петь вместе с вами и хотим пожелать в этот день мирного неба над головой и только счастливых улыбок жителей нашей страны! До новых встреч!

**Сценарный план культурно-просветительской программы
«Поём тебе, наша Россия!»**

Разработчики:
Шекурдяева Л. М., Рысев М. Ю.
Научный руководитель проекта:
ст. преподаватель кафедры МО Сухарева В. В.

Слайд 1 (заставка с названием проекта)

Хор выстраивается у сцены, выходит ведущий.

Ведущий 1:

Величественны и просты слова

Единого Закона всей Отчизны,

Дарующего главные права:

Трудиться, радоваться жизни.

12 декабря – знаменательная дата для России. Это официальный и национальный праздник, именуемый Днем Конституции Российской Федерации.

Этот праздник – хороший повод задуматься о себе, о нас, о жизни в нашей замечательной стране России!

Праздник, посвященный Дню Конституции, объявляется открытым!

Слайд 2 (герб и флаг России)

Ведущий 1: Просим всех встать, звучит гимн Российской Федерации!

*Гимн прозвучал в исполнении академического хора студентов
Института искусств и художественного образования
под управлением ассистента кафедры музыкального образования
Масаловой Елены Константиновны.*

Конституция – это Основной Закон государства, определяющий его общественное и государственное устройство.

«Высшей ценностью провозглашаются человек, его права и свободы независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.»

На территории нашей страны проживает более 190 народов. И сегодня мы предлагаем познакомиться с музыкой некоторых из них.

Слайд 3 (грузинский храм)

Для вас звучит грузинское духовное песнопение «Кристе агздга»

Ведущий 1: Грузины – не единственный близкий нам народ. Во Владимирской области издавна живут армяне. Армянская община – одна из самых многочисленных в регионе. Армяне искренне любят наш край. Около 10 лет назад во Владимире была открыта армянская церковь.

В этот день, 7 декабря 1988 года, на северо-западе Армении произошло сильнейшее землетрясение, которое унесло более 25 тыс. человеческих жизней.

Слайд 4 (землетрясение в Армении)

Ведущий 1: Когда произошла трагедия, для разных народов не существовало границ: русские, дагестанцы, украинцы, чеченцы, азербайджанцы, абхазы, грузины... Каждый считал своим долгом помочь Армении.

Слайд 5 (фото Армении, природа или храм)

В память о произошедшей трагедии прозвучит армянское духовное песнопение. Комитас. «Сурб, Сурб».

Ведущий 1: Наше многонациональное государство утверждает права и свободы каждого народа. Над становлением российского законодательства в разное время трудились немало выдающихся людей.

Но первый, кто заговорил о создании правового конституционного государства – наш земляк Михаил Михайлович Сперанский.

Слайд 6 (портрет М. М. Сперанского)

Ведущий 1: Михаил Михайлович Сперанский родился в селе Черкутино Владимирской губернии. Отец Михаила был священником. Мальчик рос в атмосфере религиозности, образование получил во Владимирской духовной семинарии, где пел в архиерейском хоре. Традиции русской церкви изначально возникли под влиянием Византии. Поэтому часть богослужения исполнялась на греческом языке.

Для вас звучит греческое духовное песнопение «Дева днесь».

Ведущий 1: В семинарии обучение проводилось на латинском языке, но также изучались другие культуры и языки.

Иоганн Себастьян Бах «Die armut».

Исполняет академический хор Института искусств и художественного образования, руководитель и дирижер –

Елена Константиновна Масалова.

*Соло скрипки – Анна Кулакова,
концертмейстер – Юлия Постникова.*

Слайд 7 (фото мемориальной доски с барельефом М. М. Сперанского 9-го корпуса)

Ведущий 1: На здании бывшей Владимирской духовной семинарии, а сегодня это здание Института искусств и художественного образования Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, где обучаются художники, дизайнеры и реставраторы, установлена мемориальная доска с барельефом М. М. Сперанского. На мемориальной доске приведены слова из его сочинения: «Всякое правительство законно тогда, когда основано на воле народа».

Слайд 8 (фото семинарии)

Ведущий 2: Михайил Михайлович Сперанский был незаурядной личностью. Как один из лучших выпускников Владимирской духовной семинарии, он был удостоен чести дальнейшего обучения в Петербурге. По окончании главной Александро-Невской семинарии Сперанскому предложили остаться и преподавать математику, физику и красноречие.

Ведущий 1: Попав на светскую службу, Сперанский всего за четыре с половиной года из домашнего секретаря знатного вельможи превратился в видного сановника Российской империи.

Ведущий 2: Наряду с государственной службой М. М. Сперанский сочинял стихи и общался с выдающимися людьми эпохи. Одним из таких людей был гений русской поэзии – Александр Сергеевич Пушкин.

Слайд 9 (А. С. Пушкин)

Ведущий 1:

Александр Порфирьевич Бородин.

Стихи Александра Сергеевича Пушкина.

«Для берегов Отчизны дальней». Исполняет Алексей Клещев.

Концертмейстер – Инесса Ивановна Милашевич.

Слайд 10 (картина салона, поющая девушка, рояль)

Ведущий 2: В XIX веке культурная жизнь России связана с музыкально-литературными салонами, которые устраивались аристократической знатью. Здесь исполнялись литературные и музыкальные сочинения, проводились выставки художников.

Ведущий 1: Такие вечера устраивала дочь Сперанского, Елизавета Михайловна Фролова-Багреева. Здесь встречались государственные деятели, писатели и артисты.

*Александр Сергеевич Даргомыжский, слова Михаила Юрьевича
Лермонтова «Мне грустно». Исполняет Алексей Баннов.
Концертмейстер – Александра Евгеньевна Загреднюк*

Ведущий 2:

*Михаил Иванович Глинка, слова неизвестного автора.
«Вы не придете вновь».
Исполняют Ольга Солдаткина и Вера Королева.
Концертмейстер Александра Евгеньевна Загреднюк.*

Слайд 11 (М. М. Сперанский)

Ведущий 2: Передовые люди XIX века считали Сперанского гением. Однако реформы, проводимые Сперанским, вызвали бурю недовольства со стороны дворянства и чиновничества, чьи интересы были затронуты более всего.

Ведущий 1: Недовольство Сперанским привело к опале. Сперанскому предписано покинуть столицу. Вернется он только через шесть долгих лет. Стойкость, мужество, вера не оставили его в этот непростой период жизни.

Ведущий 2:

*Петр Ильич Чайковский, слова Алексея Николаевича Апухтина.
«Забывать так скоро». Исполняет Ольга Солдаткина.
Концертмейстер – Инесса Ивановна Милашевич.*

Ведущий 2: Несмотря на незнатное происхождение, но благодаря своим выдающимся способностям Михаил Сперанский сделал блестящую карьеру. Он прошел путь от преподавателя Александровской семинарии до статс-секретаря императора Александра I.

Слайд 12 (Фото Юридического института)

Ведущий 1: Сегодня именем М. М. Сперанского назван Юридический институт Владимирского государственного университета, в котором организован музей, рассказывающий о жизни и творчестве великого реформатора.

Ведущий 2: За труды на благо России М. М. Сперанский был удостоен высоких наград: орден Святого Владимира 3 степени – **Слайд 13**

Ведущий 1: орден святого Александра Невского – **Слайд 14**

Ведущий 2: орден святого апостола Андрея Первозванного
Слайд 15

Ведущий 1: Михаил Сперанский был удостоен титула графа –
Слайд 16

Слайд 17 (первая Конституция)

Ведущий 2: Сперанский внес неоценимый вклад в развитие Российского государства. Он положил начало зарождению конституционных норм. Однако первая Конституция была принята только в 1918 году, после Октябрьской революции.

Ведущий 1: В это время многим людям пришлось эмигрировать из страны. Но даже находясь далеко от России, они продолжали любить свою Родину, свою страну, свой дом.

Слайд 18 (картина русской природы, ночь)

Русская народная песня «Ах ты, ноченька».

Исполняет Алексей Баннов.

Концертмейстер – Александра Евгеньевна Загреднюк.

Выстраивается хор.

Ведущий 2: Любовь к своей Родине, вера в ее светлое будущее помогают россиянам справляться с трудностями и защищать свою страну. Ее красота и необъятность просторов вызывают восторг у многих композиторов и поэтов и вдохновляют их посвящать свои творения любимой стране.

Слайд 19 (картина: Русь, церкви, природа)

Ведущий 1:

Взгляну на Россию с Кремлевских холмов –
Велик ее свет – ни начал, ни краев.
Как старцы, стоят над Москвой облака,
И грады, и веси стоят на века
Их ветры не сдули, и вихрь не сломал,
Священные стены крепки, как металл.
Приникну к твердыне и сил наберусь –
И верую в Спаса и Матушку – Русь!

*Петр Ильич Чайковский, обработка И. Денисовой. «Легенда».
Исполняет хор студентов.*

Ведущий 1: Родина – это место, где мы родились, страна, в которой мы живем, гражданами которой являемся. Конституция дала нам права и свободы. Но то, какой будет наша жизнь, зависит от нас самих.

Любите свою Родину, защищайте и заботьтесь о каждом уголке своей родной земли. Ведь Родина – это не только наша страна, это наш город и наш дом, где всегда любят и ждут.

Слайд 20 (фото Владимира)

Ведущий 1: В заключение нашей программы прозвучит песня владимирского композитора, профессора кафедры музыкального образования Института искусств и художественного образования ВлГУ, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Сергея Ростиславовича Зубковского

*«Земля владимирская наша». Исполняет хор студентов
Института искусств и художественного образования,
Руководитель – Елена Константиновна Масалова.
Концертмейстер – Александра Евгеньевна Загреднюк*

Ведущий 1: Концертную программу для вас провели студенты Института искусств и художественного образования – Любовь Шекурдяева и Максим Рысев. Благодарим за внимание!

Календарный план реализации культурно-просветительской программы «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!»

Мероприятие программы	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
<p>Первый этап: организационный – создание группы организаторов по планированию, разработке и координированию программы;</p> <p>– проведение организационных собраний;</p> <p>– привлечение к участию в программе учреждений культуры, студий, кружков, объединений, коллективов, добровольческих и иных организаций;</p> <p>– написание сценария с полным отбором просветительского материала, рассчитанного на доступное восприятие для детей младшего школьного возраста;</p> <p>– создание афиши и пресс-релизов, анонса мероприятия для максимального привлечения аудитории к программе;</p> <p>– рассылка информации о проведении мероприятия на электронную почту образовательных учреждений города Владимира;</p> <p>– подготовка необходимых средств для проведения программы</p>	<p>Февраль 2021 года</p> <p>Февраль – апрель 2021 года</p> <p>Март – апрель 2021 года</p> <p>Апрель 2021 года</p> <p>Март 2021 года</p> <p>Апрель 2021 года</p> <p>Апрель – май 2021 года</p>	<p>Проектирование программы, создание условий для ее реализации</p>
<p>Второй этап: практический – проведение культурно-просветительской программы</p>	<p>9 мая 2021 года</p>	<p>Полная и эффективная реализация программы</p>

Мероприятие программы	Сроки выполнения	Ожидаемый результат
<p>с курированием тематических зон и площадок, решением организационных вопросов;</p> <p>– курирование акции «Звезда Победы» с максимальной вовлеченностью в решение общих вопросов участников акции;</p> <p>– проведение открытого танцевального мастер-класса «История сквозь века» в рамках культурно-просветительской программы, с привлечением к участию большого количества детей младшего школьного возраста с целью повысить их интерес к историческим танцам Родины;</p> <p>– подведение итогов акции, вручение памятных призов всем участникам открытого танцевального мастер-класса</p>		
<p>Третий этап: аналитический</p> <p>– подведение итогов, анализ, рефлексия на предмет эффективности культурно-просветительской программы;</p> <p>– проведение опроса участников программы – детей младшего школьного возраста с последующим анализом</p>	<p>Май – июнь 2021 года</p> <p>Май 2021 года</p>	<p>Анализ итогов и эффективности реализации программы</p>

Афиша культурно-просветительской программы
«Поклонимся великим тем годам!»

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира
МБУК «Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира»

0+

Центральный
ПАРК
культуры и отдыха
г. Владимира
— 1958 —

11:00
мая
Поклонимся Великим
тем годам!

Праздничная программа
Акция «Звезда Победы»

Фотозона
Полевая кухня

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

https://vk.com/centr_park33 +7 (4922) 53 22 78
 @centrparkvladimir Ул. Мира, 36

Пресс-релиз культурно-просветительской программы «Поклонимся Великим тем годам!»

С годами праздник День Победы не становится меньше – он приобретает особый характер: растёт благодарность поколению героев, отстоявших Родину, подаривших возможность народу жить и трудиться свободно!

Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира приглашает жителей и гостей города Владимира на праздничное мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы Красной Армии и советского народа в Великой Отечественной войне.

9 мая, в 11.00, Центральный парк приглашает гостей на праздничную программу «Поклонимся Великим тем годам!».

Насыщенная программа откроется большим праздничным концертом, в котором примут участие лучшие творческие коллективы учреждений культуры города Владимира: Городской духовой оркестр, театр фольклора «Разгуляй», коллективы Городского Дворца культуры, Культурно-досугового комплекса, Дома культуры мкр. Оргтруд. «Изюминкой» программы станет зрелищная презентация владимирского казачества, во время которой юные и опытные казаки продемонстрируют свои навыки и умения.

В завершение вечера на главной сцене пройдет подведение итогов тематической акции «Звезда Победы». Мы вместе вспомним имена героев Великой Отечественной войны и почтим их память минутой молчания.

Приходите в Центральный парк, присоединяйтесь к празднованию Дня Великой Победы!

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Раздел I. ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ	6
Тема 1.1. Введение. Понятие просветительства и художественно- просветительской деятельности. Законодательные основы просветительской деятельности	6
Тема 1.2. Становление и развитие художественного просветительства за рубежом	13
Тема 1.3. Художественно-просветительская деятельность представителей русской культуры.	22
Тема 1.4. Художественно-просветительская деятельность в XX веке и на современном этапе	30
Раздел II. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	39
Тема 2.1. Классификация художественно-просветительских программ.....	39
Тема 2.2. Межпредметные связи и их роль в процессе разработки художественно-просветительских программ	53
Тема 2.3. Методические рекомендации по проектированию тематических художественно-просветительских программ.....	61
Тема 2.4. Методические рекомендации на разных этапах разработки и реализации художественно-просветительской программы	69
2.4.1. Организационный этап художественно- просветительского проектирования. Маркетинг и менеджмент	75
2.4.2. Этап реализации. Как рассказывать детям о музыке ..	79

2.4.3. Заключительный этап художественно-просветительского проектирования.....	83
Тема 2.5. Общие требования к подготовке и защите культурно-просветительского проекта	84
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ	90
ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ	92
ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ	93
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ	93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	95
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	96
ПРИЛОЖЕНИЯ	99

Учебное издание

ДАНИЛОВА Анна Викторовна
МАРУФЕНКО Елена Викторовна

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ
ПРОГРАММ

Учебное пособие

Редактор О. В. Балашова
Технический редактор Ш. Ш. Амирсейидов
Компьютерная верстка П. А. Некрасова, А. Н. Герасина
Корректор О. В. Балашова
Выпускающий редактор А. А. Амирсейидова

Подписано в печать 22.12.23.

Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 7,67. Тираж 30 экз.

Заказ

Издательство

Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
600000, Владимир, ул. Горького, 87.