

КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЛИГА МУЗЫКИ»)

Молина Любовь Владимировна

Аспирант, Российский государственный социальный
университет (Москва),
post@lmusic.pro

CONCERT AND PERFORMING ACTIVITIES
FOR THE FORMATION OF MUSICAL
CULTURE OF THE YOUNGER GENERATION
AS A SOCIO-CULTURAL PROJECT
(ON THE EXAMPLE OF THE CREATIVE
ASSOCIATION "LEAGUE OF MUSIC")

L. Molina

Summary: The article presents the conceptual positions of the project concert and performance activities of the creative association «League of Music». The methods, approaches and technologies of organizing and implementing musical projects for the formation of musical culture of the younger generation are analyzed. The question of the importance of taking into account the influence of socio-cultural environments on the formation of musical culture of young people in the process of designing concert activities is considered. A number of institutional means are also described that are significant for solving project tasks. Possible promising approaches and optimal strategy for the systematic organization of concert activities are outlined, contributing to the formation of a stable cultural environment in which concert programs play an integrative role in a new system of communication and interaction of participants based on interest in the musical art.

Keywords: music, culture, environment, the younger generation, project, model, League of Music.

Аннотация: В статье представлены концептуальные позиции проектной концертно-исполнительской деятельности творческого объединения «Лига музыки». Анализируются методика, подходы и технологии организации и реализации музыкальных проектов по формированию музыкальной культуры подрастающего поколения. Рассматривается вопрос важности учета влияния социокультурных сред на формирование музыкальной культуры молодежи в процессе проектирования концертной деятельности. Также выделяется ряд институциональных средств, значимых для решения проектных задач. Обозначаются возможные перспективные подходы и оптимальная стратегия по системной организации концертной деятельности, способствующей образованию устойчивой культурной среды, в которой концертные программы выполняют интегративную роль в новой системе коммуникаций и взаимодействий участников на основе интереса к музыкальному искусству.

Ключевые слова: музыка, культура, среда, подрастающее поколение, проектная деятельность, модель, «Лига музыки».

Введение

В последнее время значительно возросший интерес различных организаторов культурной жизни общества к проектной деятельности объясняется сложностью новых задач, которые не могут решаться традиционным планированием и сложившимися технологиями разработки программ различных учреждений и организаций культуры и искусства. К таким задачам можно отнести формирование музыкальной культуры подрастающего поколения, находящегося в значительной мере под влиянием массовой культуры и информационной среды, в которой транслируются преимущественно поверхностные музыкально-развлекательные программы, не оставляющие места для приобщения детей и под-

ростков к высоким образцам музыкального искусства.

В отличие от обычного планирования программ мероприятий в различных учреждениях, проектная деятельность позволяет реализовать принципиально новые возможности и стратегии по улучшению качественного состояния той или иной социокультурной проблемы. Применительно к задаче формирования музыкальной культуры подрастающего поколения это означает смену парадигмы от *воздействия* государственных учреждений и организаций культуры на ту или иную реальную аудиторию к парадигме *взаимодействия* с общественными структурами и самими посетителями концертов. Это предполагает использование новых информационных, организационных, материально-технических и ка-

дровых ресурсов в решении этой проблемы. В рамках данной парадигмы и осуществлялось исследование возможностей концертно-исполнительской деятельности по формированию музыкальной культуры подрастающего поколения на примере творческого объединения «Лига музыки» [29].

Методика исследования

Исследование проводилось с опорой на междисциплинарный подход с его общенаучными методами (анализа и синтеза, сравнения и аналогии, описания и интерпретации, обобщения и систематизации), философско-аксиологическими методами (диалектическим, системным и компаративным подходами, изучением традиции), а также методами теоретического и исторического музыкознания (музыкально-исторического анализа и исторической реконструкции).

Методика исследования также включала наблюдение, проведение анкетного опроса, а также использование проектных технологий и их апробацию в решении проблемы формирования музыкальной культуры подрастающего поколения средствами концертной деятельности [6; 13]. Эти технологии предполагали выявление основных ресурсов проекта (организационных, кадровых, информационных, финансовых, правовых и т.д.), а также рассмотрение неизбежных препятствий в реализации проекта, связанных в значительной мере с инерционным мышлением субъектов, от которых в той или иной мере зависела эффективность данного проекта.

Проводилась также предварительная диагностика музыкальных запросов и предпочтений подрастающего поколения, а также изучение соответствующих перспективных приоритетов в организации концертного дела. Анализировался опыт новейших исследований по вопросам взаимодействия с аудиторией в области музыки, концертной и культурно-досуговой деятельности [27; 22; 25; 26; 24].

Результаты исследования

Были изучены возможности проекта по формированию музыкальной культуры подрастающего поколения на примере деятельности творческого объединения «Лига музыки», созданного автором статьи совместно с пианисткой, профессором РАМ имени Гнесиных В.А. Петровой [20]. Исследование показало, что основным ресурсом проекта является создание соответствующей стратегии, предполагающей сотворчество различных профессиональных деятелей искусства (музыкантов, певцов, актеров, танцоров, художников); различных организаций, ведущих культурно-просветительную и образовательную деятельность; а также представителей подрастающего поколения, родителей, широкой общественности.

Так, творческое объединение «Лига музыки», основанное в 2015 году, за годы своей деятельности стало сообществом профессиональных деятелей искусства разных поколений. Слушателям было представлено около 150 авторских концертных программ, в которых приняло участие в общей сложности более 200 исполнителей. Среди них можно выделить просветительские циклы для взрослых и детей: «Золотые страницы оперной классики» (МГОМЗ Коломенское) [12; 15; 16; 17], «Классики и современники» (Российско-Немецкий Дом в Москве), «Мир и Музыка» (Государственный музей Л.Н. Толстого), «Ильется голоса волшебный звук» (Российский национальный музей музыки), «Музыкальные четверги на Тверском бульваре, 11» (Дом-музей М.Н. Ермоловой), «Петр Ильич Чайковский. Посвящение в III частях» (Москонцерт на Пушкинской, Зеркальный зал), «Дж. Верди. Посвящение в III частях» (Москонцерт на Пушкинской, Зеркальный зал), «Женские образы в опере» (МГОМЗ Коломенское), Russian souvenir (Гапра, Исландия), «Alma mater. Диалог поколений» (РАМ имени Гнесиных) и др.

Необходимым условием реализации проекта является его материально-техническое обеспечение, которое подразумевает наличие концертных площадок и помещений в различных территориальных образованиях, местах проживания посетителей концертов в учреждениях культуры, искусства и образования.

Важным событием для творческого объединения «Лига музыки» стало выступление солистов в 2019 году на Государевом дворе царя Ивана Грозного в городе Александро-Введенском совместно с Государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником «Александровская слобода» в год 100-летия музея был осуществлен проект «Музыкальное путешествие по страницам оперы Н.А. Римского-Корсакова "Царская невеста"». В нем действительно раскрылись возможности музыкального искусства в реконструкции исторического ландшафта. Опера была исполнена на месте представленных в ней исторических событий, в условиях подлинного культурного и природного окружения [14].

Для каждой из программ «Лиги музыки» специально разрабатывается авторский сценарий. Тематический подход к созданию концертных программ позволяет привлечь внимание слушателя к широкому диапазону произведений разных жанров. Основной принцип при подготовке концертных программ состоит в максимально бережном отношении к музыкальному материалу, тексту произведений. Номера программы связываются и дополняются комментариями ведущего, которые помогают слушателю погрузиться в атмосферу произведения. О необходимости музыкального комментария в концертных программах пишет дирижер Г.Н. Рождественский: «Опыт убедил меня в том, что комментарий полезен широкой аудитории и может способствовать более

глубокому и тонкому восприятию музыки» [21, с. 18].

Цель нашего творческого объединения – восстановить преемственность культурных традиций, воспитать новое поколение слушателей. «Лига музыки» сотрудничает с высшими учебными заведениями России, федеральными и региональными музеями [1]. Приоритетным направлением сегодня становится создание специальных музыкально-просветительских программ, созвучных содержанию музейных выставок, научных конференций и форумов.

Для реализации поставленной цели мы обратились к изучению музыкальных запросов и предпочтений подрастающего поколения посредством опроса и наблюдения [13]. Важно отметить, что при проектировании концертной деятельности необходимо учитывать влияние различных социокультурных сред на музыкальные вкусы подрастающего поколения.

Первая среда представляет собой непосредственное повседневное социальное окружение детей и подростков (семейное и дружеское), в котором формируются эстетические установки и ориентиры. Здесь важным является отношение родителей к музыке, их предпочтения в искусстве, а также музыкальная культура сверстников, где, в первую очередь, в подростковом возрасте складывается мода на увлечение теми или иными музыкальными композициями и исполнителями в качестве своеобразного «пропуска» в «свой» социальный круг.

Формат музыкальных программ «Лиги музыки» ориентирован на широкую аудиторию: он может быть интересен как опытным ценителям оперной музыки, так и слушателям, только начинающим свое знакомство с миром классического искусства. Интересно, что характеристика возрастной категории концерта «для семейного просмотра» приобретает особый смысл связи поколений. Приведем пример – отзыв одной из слушательниц программ цикла «Золотые страницы оперной классики»: «Здравствуйте! Это Ваша поклонница, Светлана Ю. Пишу Вам по итогам двух концертов, которые мы с семьей видели. Эти концерты для меня значат больше, чем Вы могли бы подумать. Во-первых, мой муж перед “Царской невестой”, слыша за дверьми зала репетицию, спрашивал, не поздно ли ему еще сбежать домой. А сейчас он не просто не боится оперы, а ждет следующего концерта. <...> Это ли не чудо: Вам удалось в два счета современного консервативного 37-летнего мужчину подружить с таким сложным видом искусства, как опера! Я думала, что это возможно, только если знакомят с детства. Второй момент – это мой сын. Благодаря Вам я имею возможность приучать его с детства воспринимать, понимать и любить классическую музыку. И, что самое интересное, он воспринимает, понимает и любит! <...> Третий момент – на “Князе Игоре” с нами был мой отец, и для

него это тоже было очень ценно. Он вспомнил детство, потому что вся эта музыка часто звучала по “Маяку”, да и по телевизору тоже. И третий день он пересматривает фильм-концерт 1951 года. <...> И тоже ждет будущие выступления». Из приведенного примера видно, что, казалось бы, такой сложный для неподготовленной публики жанр, как опера, может стать общим интересом для трех поколений семьи. Эту мысль подтверждают слова лектора-музыковеда С.В. Виноградовой: «Самое главное мое чувство, связанное с музыкой, – это чувство благодарности к слушателям, удивление от того, что они приходят. В зал приходят родители и дети, и когда они все вместе переживают очень высокие чувства, то это помогает им. Когда дети детей уже начнут расти, эти совместные пережитые ими мгновения помогут им не потерять друг друга» [цит. по: 11].

Ко второй среде мы относим окружающий нас информационный фон, который оказывает воздействие на становление подростков и детей, их внутренний мир и духовное содержание. Музыкальной информации здесь принадлежит значительная роль формирования индивидуальных музыкальных предпочтений и запросов, которые определяют отношение личности к предлагаемым концертным программам.

Еще одна среда образуется в процессе специально организованной учебной и культурной деятельности. В ней происходит приобщение подрастающего поколения к исполнительству, благодаря вовлеченности и участию в концертах творческих коллективов, в массовых музыкально-эстетических мероприятиях, в разнообразных театрализованных формах праздников, представлений, спектаклей и т.д. В результате формируется культура прослушивания и понимания музыкальных произведений.

В 2018 году творческим объединением «Лига музыки» совместно с Московской духовной академией и Детской школой мозаики под руководством диакона Димитрия (Котова) был проведен культурно-просветительский проект «Не во имя славы», посвященный памяти Александра Невского и русских воинов [10]. Главной целью проекта стало формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения, интереса и любви к родной истории и культуре [23]. Представленные в рамках проекта монументальные панно, выполненные воспитанниками Детской школы мозаики, в разных аспектах раскрывают роль Александра Невского в истории России [9]. Концертная музыкальная программа, созвучная представленным мозаичным панно, помогает через музыку раскрыть тему духовного и героического подвига русского воина.

Впечатляет широкий состав участников, которые благодаря тесному взаимодействию друг с другом создали коммуникативную среду для плодотворного результата

данного проекта. Среди них были представители церковных организаций, вооруженных сил, деятели искусства, искусствоведы и культурологи, педагоги, психологи, учащиеся, многодетные семьи, меценаты и т.д.

Опыт проведения благотворительного культурно-просветительского проекта «Не во имя славы» показал новые возможности концертной деятельности в формировании культурной идентичности подрастающего поколения через сочетание различных видов искусства, раскрытие потенциала краеведческой работы, объединение усилий различных специалистов и самих посетителей концертных программ, проявивших собственную активность [6].

Обсуждение результатов

Изучение результатов проекта позволило выделить ряд институциональных средств, которые желательно использовать для решения задачи формирования музыкальной культуры подрастающего поколения. Среди них отметим:

- административные и правовые средства, включающие в себя: государственное регулирование деятельности учреждений и организаций, определяющих, так или иначе, музыкальную культуру подрастающего поколения; государственную поддержку общественных движений и инициатив в области развития музыкальных запросов и интересов детей и подростков; материально-техническую, финансовую и кадровую поддержку;
- средства социального взаимодействия, куда можно отнести официально зарегистрированные профессиональные и любительские музыкальные объединения, клубы, социально значимые инициативы в области музыкального просветительства и самодеятельного творчества, которые не ограничиваются исполнительской практикой, но способствуют формированию музыкальной культуры населения;
- создание института популяризации музыкальной классики, что предполагает подготовку с участием государства соответствующих специалистов, способных сопровождать концертные программы для детей и юношества квалифицированным комментарием, увлекательными формами трансляции для широкой детско-подростковой аудитории смысла и эстетического значения музыкальных произведений [7].

По результатам проекта обозначим в качестве перспективных следующие подходы к организации концертной деятельности, направленной на формирование музыкальной культуры.

Первый подход можно назвать «творческо-испол-

нительским». Он реализуется в основном в системе профессиональной подготовки и профессионального исполнительства музыкальных произведений, а также в выступлениях «профессионализированных» любительских музыкальных коллективов, в которых могут участвовать дети и подростки. Главная особенность этих любительских коллективов состоит в их ориентированности на возможное достижение высокого исполнительского уровня в соответствии с профессиональными критериями оценки исполнительства [2; 28; 3]. В этом подходе есть свои положительные и отрицательные стороны. Положительная состоит в том, что здесь создаются и передаются эталонные образцы концертного исполнительства, которые задают высокий уровень музыкальной культуры как у музыкантов, так и у слушателей. Отрицательная состоит в том, что этот подход не предполагает постановки в качестве самостоятельной задачи обеспечения доступности понимания «серьезной» музыки для подрастающего поколения в качестве слушателей или исполнителей как основы музыкальной культуры личности. Необходимо отметить, что это может стать значимой причиной разрыва между существующей концертной практикой в области «серьезной» музыки и подрастающим поколением. В таком случае незаполненную нишу охотно занимают чаще всего носители массовой музыкальной культуры. Отдельные популяризаторские программы в сфере классического искусства пока являются скорее частными инициативами, но не системой, поддерживаемой государством.

Другой подход определим как «культурно-просветительский». Он предполагает включенность концертного исполнительства в более широкий контекст гуманитарного образования и приобщения детей и подростков к подлинным достижениям отечественной и зарубежной художественной культуры во всем ее разнообразии в виде музыкального, литературного, изобразительного, театрального творчества и т.д. [5]. Особое место должно быть уделено формированию у подрастающего поколения гуманистических ценностно-мировоззренческих ориентиров, обуславливающих основное содержание и художественно-выразительные средства в т.ч. и музыкального искусства. Здесь основной акцент делается на культуре восприятия музыкального репертуара детьми и подростками, с глубоким пониманием его влияния на духовный мир подрастающего поколения [18; 19].

Третий подход к организации концертной деятельности в интересующем нас аспекте может быть обозначен как «досугово-развлекательный». Он наиболее полно реализуется на музыкальной эстраде и в целом в массовой музыкальной культуре. Наряду с известными издержками (например, «дурновкусием» в мире музыки), этот подход в его лучших проявлениях имеет определенную социально-культурную значимость, которая включает в себя своеобразную «терапию» в виде возможности по-

быть в мире социально и культурно приемлемых грез и фантазий, пережить праздничные состояния, сбросить излишнее напряжение и зарядиться энергией [4; 8].

Оптимальным вариантом стратегии концертной деятельности, формирующей музыкальную культуру, предполагается реализация всех этих подходов по принципу не взаимоисключения, а взаимодополнения. Это подразумевает поиск и разработку соответствующих организационных форм в области концертного дела.

В деятельности «Лиги музыки» присутствуют все три вышеназванных подхода. Наш опыт решения задачи по формированию музыкальной культуры подрастающего поколения показал, что существуют реальные возможности для привлечения и объединения различных любителей музыкального искусства, стимулировал участие разнообразных творческих коллективов и отдельных исполнителей в культурно-просветительских программах. На этой основе может складываться устойчивая культурная среда, где концертные программы выполняют роль интеграторов в новой системе коммуникаций и взаимодействий на основе интереса к музыкальному искусству.

Заключение

История становления и развития музыкального просветительства дает основание для совершенствования форм и методов организации этого вида деятельности. Важнейшую задачу музыкального просвещения Б.В. Аса-

фьев видел в том, чтобы приобщать широкие массы к музыкальной культуре, делать подлинным достоянием народа лучшее в современной музыкальной культуре и культуре прошлого [2]. Принципиальным является не пассивное «потребление», а активное проживание слушателями и зрителями того или иного произведения искусства. Задача музыкантов-профессионалов состоит в том, чтобы дать возможность людям на собственном опыте испытать огромную силу музыки, способной преобразовать человека.

Особого внимания заслуживают закономерности взаимодействия музыки и аудитории, тесные взаимосвязи искусства и общественного сознания. Можно говорить о взаимовлиянии художественного вкуса аудитории и качества концертов, уровня исполнительства. Проектная деятельность в сфере искусства на сегодняшний день позволяет находить творческие и организационные решения в имеющихся условиях, формировать слушательскую и зрительскую аудиторию, объединять исполнителей, привлекать внимание спонсоров и средств массовой информации.

В наши дни, когда темп жизни увеличивается с каждым днем, одной из насущных проблем становится проблема «высвобождения времени». Как следствие, досуг для людей постепенно обретает значение «подлинной жизни», качество которой зависит от организаторов культурных проектов, реализуемых ими в области концертно-исполнительской деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айламазян А.М. Фестиваль «Терпсихора в Тавриде» как воплощение идеи синтеза искусств // *Культура и искусство*. – 2017. – № 12. – С. 98-107.
2. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Ред. и вступ. ст. Е.М. Орловой. – Л.: Музыка, 1973. – 144 с.
3. Кабалецкий Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 206 с.
4. Казиник М.С. Музыкальные антидепрессанты. – М.: Бослен, 2020. – 320 с.
5. Каменец А.В. Проблемы формирования духовно-нравственной культуры в произведениях русской художественной литературы. Учебное пособие. – М.: РГСУ, 2011. – 114 с.
6. Каменец А.В., Молина Л.В. Организация концертной деятельности как социокультурный проект (На примере культурно-просветительского проекта памяти Александра Невского и русских воинов «Не во имя славы») // *Диалоги о культуре и искусстве. Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием)*. – Пермь, 2021. – С. 166-172.
7. Кирнарская Д.К. Актуальные проблемы развития художественного образования в XXI веке. – Педагогика искусства. – 2014. – №3. – С. 22-27.
8. Кирнарская Д.К. Классика на бегу. Музыкальные шедевры от Средневековья до современности. – М.: Слово / Slovo, 2022. – 296 с.
9. Котов Д.А. Прочтение нашей истории в искусстве детей // *Искусство в школе*. – 2021. – №6. – С. 19-21.
10. Котов Д.А., Молина Л.В., Петрова В.А. Культурно-просветительский проект «Не во имя славы» // *Искусство в школе*. – 2020. – № 4. – С. 53-58.
11. Лилеев Д. Светлана Виноградова: «Я думаю, что все мироздание началось с музыки» // *Музыкальное обозрение*. – 2006. – №2 (266). – URL: <https://muzobozrenie.ru/svetlana-vinogradova-ya-dumayu-chto-vse-mirozhdanie-nachinalos-s-muzy-ki/> (дата обращения: 21.07.2023).
12. Молина Л.В. Золотые страницы оперной классики в жанре музыкального путешествия // *Искусство в школе*. – 2020. – №5. – С. 56-58.
13. Молина Л.В. Изучение музыкальных запросов и интересов подростков и молодежи как основание проектной деятельности по формированию музыкальной культуры подрастающего поколения // *Культура и цивилизация*. 2023. Том 13. № 5-6А. – С. 213-221.
14. Молина Л.В. Музыкальная реконструкция исторического ландшафта // *Одушевленный ландшафт* / Ред.-сост. А.С. Белорусец, С.В. Березин. – СПб.: Алетейя, 2021. – С. 137-144.
15. Молина Л.В. Музыкальное путешествие по страницам оперы М.И. Глинки «Руслан и Людмила» // *Искусство в школе*. – 2021. – № 6. – С. 14-18.

16. Молина Л.В. Музыкальное путешествие по страницам оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка» // Искусство в школе. – 2021. – № 2. – С. 42-47.
17. Молина Л.В. Музыкальное путешествие по страницам оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» // Искусство в школе. – 2021. – № 1. – С. 57-61.
18. Ныркова В.Д. «Пречистенские пятницы» в Доме ученых. История. События. Встречи. – М.: Перо, 2017. – 96 с.
19. Ныркова В.Д. Просветительские литературно-музыкальные программы // Курс фортепиано для музыкантов разных специальностей в институте Гнесиных: прошлое и настоящее. Сборник очерков. – М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. – С. 341-373.
20. Петрова В.А. Особенности работы концертмейстера в оперном театре как педагога-репетитора и исполнителя. // Музыкальное искусство и образование. – 2021. – Т. 9. – №2. – С. 61-70.
21. Рождественский Г.Н. Мысли о музыке. – М.: Советский композитор, 1975. – 200 с.
22. Рубинштейн А.Я. Публика концертов «Моцарт Марафона»: опыт социологического исследования // Культурологические записки. Выпуск 16: Культурная политика–2014. Проблемы и перспективы. Сборник статей / Отв. ред. Г.М. Юсупова. – М.: Государственный институт искусствознания, 2014. – С. 249-277.
23. Селезнёва Е.Н., Каменец А.В. Культурология Русского мира: духовные основы национального менталитета. – М.: РИТМ, 2013. – 432 с.
24. Торопова А.В. Музыкально-психологическая антропология как междисциплинарная область научных знаний // Музыкальное искусство и образование. – 2019. – Т. 7. – № 2. – С. 24-40.
25. Ушкарев А.А. Театральная публика: разрушая стереотипы // Вопросы театра. – 2018. – №1-2. – С. 437-452.
26. Ушкарев А.А. Типология досугового поведения // Обсерватория культуры. – 2017. – Т. 14. – №2. – С. 148-156.
27. Фохт-Бабушкин Ю.У. О культурных потребностях москвичей // Культура России. 2000-е годы / Отв. ред. Костина Е.П. – СПб.: Алетейя, 2012. – С. 828-852.
28. Эсе Л. Золтан Кодай: день за днем. – М.: Музыка, 1980. – 269 с.
29. Kamenets A.V., Molina L.V. Conceptual foundations of project activities for the formation of the musical culture of the younger generation // Contemporary Problems of Social Work. – 2021. – Vol. 7. – № 1 (25). – Pp. 61-67.

© Молина Любовь Владимировна (post@lmusic.pro).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

