

ПОЧЕМУ ГОЛЛАНДЦЫ ПОЮТ ЧИСТО?¹

WHY HOLLAND CITIZENS SING TRULY?

ЛОМАНОВИЧ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА / LOMANOVICH VALENTINA VIKTOROVNA

музыкант, скрипач, педагог (Нидерланды) / musician, violinist, teacher (Netherlands)

Ключевые слова: чистое пение, хор, учитель, ученик, музицирование, культура, образование, традиция.

Keywords: truly singing, choir, teacher, student, playing music, culture, education, tradition.

Аннотация. В статье предлагается ретроспективный взгляд на традиции хорового пения в Нидерландах. Исследуются истоки и социально-исторические и религиозные особенности в его развитии. Автор делится своими наблюдениями и размышлениями о современном музыкальном образовании в Нидерландах.

Annotation. Article proposes a retrospective look at the choir sing traditions in Netherlands. Sources and socio-historical special features of its development are worked out. Author shares his observations and thoughts about modern music education in Netherlands.

Недавно я раздала нескольким своим ученикам составленные мною анкеты. Все вопросы были связаны с их родными школами, в которых они проводят основную часть своего времени. Школа является для абсолютного большинства моих учеников не обсуждаемым приоритетом. Конечно, меня интересовало, чему их учат на уроках музыки и может ли школа каким-то образом помочь мне в моих индивидуальных занятиях с учеником на инструменте.

Думаю, будет интересно показать ответы одной из моих учениц. Ей тринадцать лет, учится она в Интернациональной школе в Гааге, играет на скрипке, альте и фортепиано. Все вопросы касались общеобразовательной школы и предмета “музыка” конкретно.

Вопрос 1: Сколько уроков музыки у тебя в неделю?

Ответ: Три.

Вопрос 2: Какова продолжительность урока?

Ответ: 45 минут.

Вопрос 3: Есть ли у вас учебник по предмету музыка? Если нет, то кто определяет, что вы будете делать на уроке.

Ответ: Учебника нет. Есть общая программа, но как построить урок и какие выбрать произведения, решает сам учитель.

Вопрос 4: Что было включено в программу уроков последних нескольких месяцев?

Ответ: Мы занимаемся в группах по несколько человек сочинением пьесы для нескольких ударных инструментов. Этот проект начался в прошлом году. Кроме этого мы изучаем импрессионизм и сочиняем пьесу в этом стиле для фортепиано. В конце прошлого года был блок теории музыки и сочинение пьесы для фортепиано в стиле классицизм. Мы изучали блюз и мировую музыку.

Вопрос 5: Какова система оценок?

Ответ: У нас есть четыре критерия, каждый оценивается по восьмибальной системе.

Критерий номер один: знание и понимание. Критерий номер два: развивающиеся практические навыки. Критерий номер три творческое мышление. Критерий номер четыре: Способность обдумывания, размышления.

Вопрос 6: Как выглядит музыкальное отделение в школе?

Ответ: У нас есть две большие музыкальные комнаты и шесть небольших комнат для индивидуальных занятий. В каждой комнате есть пианино или киборд. Есть полки для хранения музыкальных инструментов и шкафчики. Имеется кладовая комната

О к о н ч а н и е . Начало см. в журнале «Учитель музыки» № 4 (35) за 2016 год, стр. 48–52.

© Ломанович В. В., 2017

для хранения инструментов, которыми учащиеся не могут пользоваться без разрешения.

Вопрос 7: Есть ли в школе разнообразные инструменты, которыми могут пользоваться учащиеся?

Ответ: В школе имеются два рояля, шесть пианино, один клавесин, одна скрипка, один контрабас, два саксофона, две трубы, две флейты, два кларнета, один саксофон баритон, одна туба, одна валторна, различные ударные инструменты, среди которых пятиоктавный ксилофон, колокола, большой барабан, тарелки, три ударные установки, литавры, различные мелкие ударные инструменты. Пять электрогитар, шесть акустических гитар, множество блок-флейт.

Для учащихся 7–8 годов обучения было обязательно иметь свой собственный инструмент, купленный или взятый в аренду родителями.

Вопрос 8: Есть ли в школе компьютеры с подключенной программой Sibelius (или других программ) для сочинения музыки и печатания нот.

Ответ: на всех компьютерах она есть, но мы пользуемся ею только для отдельных заданий. Чаще мы пользуемся другими программами, бесплатно. Специальных компьютеров для занятий музыкой нет, потому что все ученики приносят на уроки свои.

Вопрос 9: Что было самым интересным за последнее время на уроках музыки?

Ответ: Самым интересным для меня является сочинение. Конкретно, пьесы в стиле импрессионизм. Также я люблю работать в маленьких группах с моими друзьями и исполнять то, что мы сочинили.

Вопрос 10: Что бы вы исключили из программы?

Ответ: Я бы исключила письменные работы, потому что по моему мнению, мы их делаем слишком много. Но приходится делать, потому что надо получить оценку по Критерию номер четыре.

Вопрос 11: Что вы считаете трудным на уроках музыки?

Ответ: программа совсем не трудная для тех, кто берет частные уроки музыки или вовлечен каким-нибудь образом в иную музыкальную деятельность кроме уроков музыки в школе. Многие темы основываются на исполнении музыкальных пьес.

Вопрос 12: Есть ли возможность приобрести практические навыки игры на музыкальных инструментах в школе?

Ответ: В 7–8 классах игра на музыкальных инструментах обязательна. Можно учиться в школе на уроках, но учителя советуют брать частные уроки музыки.

Вопрос 13: Есть ли возможность реализовывать свои практические навыки на уроках в школе?

Ответ: Во многих заданиях есть исполнение сочиненных пьес на уроках.

Вопрос 14: Есть ли в школе концерты, конкурсы, фестивали или что-нибудь подобное?

Ответ: В школе всегда много разного рода мероприятий, в которых школьный оркестр и разного рода ансамбли всегда принимают участие. Но также бывают концерты, проводимые Музыкальным Центром имени Малькольма Дэвиса, связанного с частными уроками музыки. Такие концерты проходят два раза в год. Школьный оркестр играет на всех мероприятиях: Интернациональный день, Пикник по случаю начала учебного года, Рождество и на многих других. Недавно школьный оркестр играл на открытии студенческой Модели Организации объединенных наций. Много концертов дает джазовый оркестр в ближайшем кафе.

Вопрос 15: Как часто вы участвуете в мероприятиях в школе?

Ответ: Если вы играете в школьном оркестре, выступать приходится очень часто. Если хочешь что-то сыграть с оркестром, достаточно сказать учителю музыки, что ты хочешь сыграть на концерте ту или иную пьесу. Часто учителя музыки сами подходят с предложениями сыграть то или иное произведение. Я играла не только на скрипке, но и на ударных инструментах.

Вопрос 16: Какие музыкальные организации есть в школе?

Ответ: Симфонический оркестр, джазовый оркестр для старшеклассников, большой хор и множество ансамблей, состоящих из разного рода инструментов.

Вопрос 17: Сколько учеников из класса берут частные уроки музыки?

Ответ: Шесть из тринадцати.

Вопрос 18: До какого возраста уроки музыки обязательны?

Ответ: До тринадцати лет.

Вопрос 19: Считаешь ли ты музыку источником познания себя и жизни?

Ответ: Нет. Я занимаюсь музыкой для удовольствия.

Вопрос 20: Сколько учителей музыки преподают в школе?

Ответ: Три. Один учитель играет на трубе и фортепиано, одна учительница специализируется в вокале, третий учитель играет на саксофоне.

Вопрос 21: Считаешь ли ты из всех одинаково высококвалифицированными педагогами?

Ответ: Мне ближе дирижер оркестра, потому что я играю в оркестре и являюсь его концертмейстером.

Вопрос 22: Влияют ли каким-нибудь образом твои интенсивные занятия музыкой на твои отношения с друзьями?

Ответ: На уроках музыки — да, потому что мои друзья, зная, что я более опытный музыкант, могут на меня положиться. Но мои отношения с моими одноклассниками не зависят от этого. Хотя я выбираю, с кем мне общаться. И среди моих друзей много тех, кто занимается музыкой.

Такие же анкеты были даны ученикам из Британской школы и из голландской гимназии. Многие ответы я заранее знала. Например, что из себя представляет музыкальный департамент Британской школы, потому что я давно эту школу хорошо знаю. Поэтому впечатляющий список музыкальных инструментов, находящийся в распоряжении учеников, не вверг меня в полубоморочное состояние. Я давно знаю, что инструментов хватит на большой симфонический оркестр. Но это не все. В коллекции Британской школы есть множество народных инструментов, представляющих по-моему всю мировую музыку. Есть несколько серьезных синтезаторов для сочинения музыки для разнообразных составов инструментов с акустическими эффектами. Есть своя студия звукозаписи.

Школьные хоры (четыре), симфонический оркестр, струнный оркестр, оркестр духовых инструментов, джазовый оркестр. В целом, похоже со структурой Интернациональной школы. Интенсивность музыкальной жизни весьма впечатляющая. В голландской гимназии материальное обеспечение несколько скромнее, но, в целом, есть все для интересных и полноценных занятий.

В анкете был один вопрос (номер девятнадцать), который не был связан с материальным обеспечением музыкальных департаментов школ и на который я ожидала получить другой ответ, чем тот, который дали все без исключения ученики. Вопрос звучал так: Считаете ли вы музыку источником познания жизни и себя в этой жизни? Все ответили одинаково: НЕТ. Я была разочарована и огорчена. Ведь, как мне казалось, я только этим и занималась с ними, а не только научением их играть на скрипке и фортепиано. Впрочем, эту эмоциональную реакцию мне удалось быстро загасить. Ведь выяснилось нечто более важное: мои ученики **НУЖНЫ** в школе, и школа, оказалось, дает им не меньше, а, пожалуй, больше, чем я.

Дети редко бывают стратегами, целеполагание — не самое сильное их качество. Они не понимают отставленных во времени целей. Например, родители хотят развить в своих детях хороший вкус. Им совершенно справедливо кажется, что занятия музыкой вполне могут дать такой результат. Весьма похвальное желание. Это развитие требует времени, но дети хотят знать сейчас, зачем им стоять со скрипкой. Как бы интересно и даже плодотворно не проходили уроки, но если результат остался за закрытыми

дверями класса и в сердце благодарного педагога, современный ученик вряд ли будет этим польщен и взаимобразно отблагодарит педагога многочасовыми занятиями. Ему нужен результат для того, чтобы предъявить его друзьям, мнением которых он очень дорожит. А друзья его где? В ШКОЛЕ. Там ему и хотелось бы сыграть. И не всегда то, что он разучивает со своим преподавателем.

Для меня было весьма приятным сюрпризом обнаружить, что мои ученики **НУЖНЫ** в своих школах. Они там востребованы и оценены. Кроме того, им там дают то, что я не в состоянии дать им на уроках. Оказалось, что учителя музыки в общеобразовательной школе — мои дорогие и высоко ценимые мною коллеги, и вместе мы делаем одно весьма нужное дело.

На мой вопрос: кому нужны дети со скрипками в руках, я уже получила три положительных ответа: **МНЕ, СЕМЬЕ, ШКОЛЕ**. Но есть еще один сюрприз. Оказывается, ребенок со скрипкой нужен **ОБЩЕСТВУ**. Это было открытие для меня. Мне всегда казалось, и не без оснований, что обществу нужны “звезды”, особо одаренные дети, покоряющие сердца в умилении застывших взрослых. Среди моих многочисленных учеников был лишь один, который явно соответствовал самым высоким стандартам по всему комплексу данных, необходимых для успешного пути на большую сцену. Самое интересное, что он был певцом, обладателем редкой красоты сначала мальчишеского сопрано, а после ломки голоса — огромного диапазона контртенора. Он и вышел на эту большую сцену. Но почти все остальные выбрали себе самые различные профессии: инженеры, доктора, дизайнеры, адвокаты. Закрыты ли их инструменты на замок, спрятаны ли их скрипки под кроватями? Точно нет. Потому что они, будучи еще учениками, знали, что выбор — то, какую музыку они хотят играть — за ними.

В Нидерландах издавна поощрялась инициатива. В этой стране произошла первая буржуазная революция. Нидерланды первыми пошли по капиталистическому пути. И в таких условиях без способности что-то предпринять, узнать, организовать, воплотить, с кем-то познакомиться для пользы дела, договориться об условиях, настоять на своем, дипломатично промолчать, когда ветер не в твою сторону дует — все эти качества и в музыкальной сфере являются весьма ценными.

В Нидерландах существует огромное количество различных обществ, товариществ и объединений по интересам. Есть общества любителей ирландских танцев, шотландского виски, английской (голландской, испанской, русской и так далее) литературы, старых открыток, птичьего пения, французской кух-

ни... Ну вы уже поняли, эти общества и объединения представляют интересы вообще всех любителей чего бы то ни было. Наиболее активные люди ищут единомышленников, помещение, если нужно, составляют программы деятельности, решают финансовые проблемы (чаще всего денежными взносами всех участников) и наслаждаются радостью общего увлечения. Некоторые общества добиваются небольшого субсидирования, но чаще всего обходятся собственными силами.

К счастью, такие общественные организации существуют и в музыке. Практически все музыкальные школы, за исключением школ нескольких школ при некоторых консерваториях, товарищества. Все мои ученики играют в городских детских оркестрах. Все эти оркестры — тоже товарищества. Инициативная группа родителей провозгласила идею, нашли активных исполнителей этой идеи. Пригласили дирижера, репетиторов, сняли помещение, разработали программы, нашли спонсоров для покупки дорогостоящих инструментов, словом, решили административные вопросы и пригласили детей. Некоторые оркестры разделены на четыре возрастных категории. Назначили родителям плату — и стали работать. От детей отбоя нет, потому что инструменталистам надо играть в компании. Там они исполняют огромное количество первоклассной музыки и, кроме этого, учатся работать в коллективе. С самого раннего возраста на репетициях их ставят перед фактом, что фальшиво играть нельзя, путать направление движения смычка — нельзя, играть громко, когда все играют тихо — нельзя, потому что это вредит общему делу. И эти этические прививки, вместе с профессиональными навыками оркестровой игры позже, во взрослой жизни, сослужат им хорошую службу. Но вряд ли кто-нибудь из них думает об этом сейчас. Им просто интересно быть вместе. Позже, получив профессию, они легко находят возможность примкнуть к одному или другому симфоническому (или камерному, или джазовому, или рок) сообществу и с удовольствием участвуют в исполнительских проектах.

Кроме обществ любителей оркестровой игры, есть общества с давней традицией и проверенной репутацией по созданию и проведению детских музыкальных конкурсов. Среди многочисленных разнообразных конкурсов пользуется большой популярностью постоянно действующий детский конкурс, организованный мощной организацией, занимающейся пожилыми людьми и инвалидами. Все прослушивания этого теперь уже популярного конкурса, проходят в разных домах для пожилых людей, для того чтобы никто из проживающих там чувствовал себя обделенным. В жюри приглашают известных

музыкантов, но слушатели могут высказать и свое мнение по поводу выступающих. Честно говоря, почти все музыкальные любительские объединения: и симфонические оркестры и маленькие ансамбли, часто выступают в домах для пожилых людей. Считают за честь.

Место, где я живу — по официальному статусу деревня. Она примыкает вплотную к Гааге, но ни при каких условиях не хочет к ней присоединиться. Деревня довольно большая: тысяча двадцать населения. Так вот в нашей деревне есть полного состава симфонический оркестр, камерный оркестр, джазовый оркестр, два хора полного состава, один отдельный хор при католической церкви, оркестр духовых инструментов. Все эти организации любительские и существуют на самоокупаемости (иногда, на частные пожертвования). Неплохо для деревни. Надо сказать, что в нашей деревне живет король с семьей, и его старшая дочь, наследная принцесса, заходила за книжками в нашу деревенскую библиотеку, чаще всего вместе со своей мамой, нынешней королевой Максимой. Кстати, в этой нашей библиотеке раз в неделю, вечером по пятницам перед сеансом в кинозале, записавшись предварительно, конечно же (много желающих), можно дать сольный концерт на полчаса. Раз в две недели в библиотеке играют студенты консерватории. В зале деревенского Совета музыканты играют раз в месяц. Есть свой летний фестиваль камерной музыки. Государство не принимает никакого организующего участия во всех этих мероприятиях, и без него отлично обходятся.

Поделюсь с вами тем, как музыкальная жизнь моих учеников проходит за дверями моего класса. Инициатива участвовать в каком-нибудь мероприятии исходит от самих учеников или от их родителей. Я часто принимаю участие в их “реализации на стороне”, потому что скрипачам я почти всегда сама аккомпанирую.

Скрипичный дуэт участвовал в конкурсе, о котором я писала выше (организованный по инициативе сотрудников общества по работе с пожилыми людьми и инвалидами). Играли три тура, три воскресенья подряд, каждый раз в новом месте. Несколько учеников играли конкурс в городском оркестре (“на передвижку”). Одна ученица в составе небольшого струнного ансамбля выступала в зале музея “Панорама Месдах” (это оригинальный музей одной огромной картины гаагского художника Месдаха) с большой программой на два отделения. Концерт был организован ее папой. С этим же ансамблем она ездила летом в Италию. Поездку организовал тоже ее папа. Сыграли несколько концертов в церквях и на открытом воздухе. Несколько учеников принимали участие в ежегодном конкурсе юных музыкан-

тов имени принцессы Кристины и в конкурсе имени Бриттена.

Несколько младших учеников, играющих в городском оркестре «Виотта», со своим оркестром ездили играть программу в парк развлечений Эфтелинк, где в один день сыграли три концерта, заодно и повеселились. Ученицы из Британской школы у себя в школе сдавали практические экзамены по ансамблевой игре (фортепианные и скрипичные дуэты). Сольные экзамены они сдавали с аккомпанементом моего коллеги, учителя из общеобразовательной школы. Одна из этих учениц каждое лето ездит в Эдинбург поиграть ирландскую танцевальную музыку с «бывалыми» группами.

Ученики из голландской гимназии принимали участие в грандиозном двухдневном концерте (одного дня оказалось мало, не поместились все родители). Об этом концерте хочется добавить несколько слов. Для того, чтобы принять участие в нем, надо заблаговременно подать заявку и пройти прослушивание. В этом году заявок было около сотни, допустили 27 номеров. В программе были разнообразные инструменталисты, исполнившие произведения классического репертуара. В программке были указаны только имена детей и названия произведений. Никаких упоминаний об их педагогах и местах обучения. Допускаю, что педагоги могли и не знать о том, где проходит очередная «самореализация» их учеников. Все дети принимали участие исключительно по своей инициативе. Концерт называется «Talentika» и участвовать в нем для учеников гимназии очень почетно. Не надо и говорить, что все номера были САМОСТОЯТЕЛЬНО подготовлены на самом высоком уровне. «Прорвались» туда и пара моих учеников, самостоятельно разучив современную пьесу для скрипки и рок-гитары, но сыграли кроме этого и классические произведения. Разделения на блоки: классический и современный — не было, всех принимали с одинаковым энтузиазмом. Особенно хочется отметить то, что все ученики, принимавшие участие в разнообразных школьных ансамблях, «многостаночники», то есть они владеют 3–4 музыкальными инструментами и ВСЕ поют. В конце концерта к поющим на сцене присоединились все сидящие в зале. ВСЕ пели чисто.

Пара учеников летом ездили в Польшу в город-побратим в составе делегации своего муниципалитета в качестве «культурного эскорта». Они организовали небольшой ансамбль со своими друзьями и подготовили программу для выступления. Помогли родители, организовав «обкаточный» концерт дома у одной из семей. Где и сколько они играют самостоятельно, могу только догадываться, зная, что все они заняты в оркестрах и разного рода ансамблях, дале-

ко не только классической направленности. Без меня они больше любят играть, чувствуют себя свободнее.

Несколько бывших теперь уже учеников, на которых я начала испытывать свою методику по импровизации и основам сочинения, пишут музыку. Одна девочка — теперь дизайнер, первым творческим опытом которой была композиция в память о погибшем коте, который «пел» чисто ноту ми. Один мальчик, с трудом усвоивший нотную грамоту, теперь — инженер. Его музыка пользуется огромной популярностью в Интернете. Но, как вы поняли, навыки сочинения музыки, кроме практических навыков игры на нескольких музыкальных инструментах и пения в хоре, есть у всех учеников. В этом есть и моя заслуга и заслуга общеобразовательной школы несравненно весомее, потому что композицией там занимаются на регулярной основе.

Когда до меня, наконец, дошло, что в Нидерландах ученика опекать не надо, здесь это не принято, они сами решают, что им делать со своими практическими навыками — честное слово, я вздохнула свободно. От меня требуется эффективно, то есть быстро, точно и желательно неназойливо научить ученика хорошо играть на инструменте, дать ориентиры в море классической музыки, а как воспользоваться своими умениями, он решит сам. К счастью, в такой стране, как Нидерланды возможностей проявить себя как любителя музыки — предостаточно. Если же возникнет желание сделать музыку своей профессией, то и для этого, при наличии комплекса способностей и личностных качеств, нет никаких ограничений. Опять приходит на ум аллегория о щедром и мудром океане, принимающем всех и всем дающем шанс быть собой. Здесь нет «отработанного материала», не годного для чисто профессиональной деятельности.

Ну и в последний раз вернемся к названию статьи: «Почему голландцы поют чисто?» По всему получается, что петь фальшиво — нехорошо, вас не поймут, как не поймут, если вы не подметете улицу перед своим домом. То же самое сделает и ваш сосед. Все должно быть чисто: и окна в доме и певческая интонация. Этот своеобразный «привет» от кальвинистской доктрины стал хорошей привычкой. Ну и самое главное: они НАУЧЕНЫ петь и играть чисто с детства. Им предоставлены большие возможности исполнять музыку в КОЛЛЕКТИВАХ, где навыки петь и играть СЛАЖЕННО очень высоко ценятся. Воспользуются ли они этими навыками и сделают музыку в том или ином виде необходимой частью своей жизни или ограничатся исполнением одной единственной поздравительной песни на днях рождения своих друзей и родственников — им решать самим.