

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ: УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

LITERARY-MUSICAL LOUNGES: EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL MODULE

МИХАЙЛОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ
MIKHAILOV ILYA EVGENYEVICH

музыкант-педагог дополнительного музыкального образования и досуговой работы (Москва)
musician-teacher of additional music education and leisure hours (Moscow)

Ключевые слова: литературно-музыкальная гостиная, сценарий, методика, эпоха и время, музыка, литература.

Keywords: literary and musical living room, script, methodology, epoch and time, music, literature.

Аннотация. В статье представлен методический опыт разработки сценариев литературно-музыкальных гостиных. Заложённая выдающимся советским музыкантом — композитором, ученым, педагогом Д. Б. Кабалевским, интеграция различных областей искусства актуальна и сейчас. Литературно-музыкальная гостиная открывает широкие возможности творческого вдохновения, применение различных видов самостоятельной и коллективной деятельности; является отличным средством формирования единства эмоциональной и интеллектуальной сфер психики. Литературно-музыкальная гостиная как форма организации учебной и досуговой деятельности отличается особой духовной атмосферой, эстетикой оформления: особое пространство — камерный зал музея, читальный зал библиотеки; возможностью погружения в ту или иную историческую эпоху, путешествие во времени и географическом пространстве, в мире литературного слова и музыкальных звуков. Предполагает разговор-диалог, совместное обсуждение музыковедческой темы с неизменным оформлением стихотворными и прозаическими художественными текстами. Целью исследования стало выявление структурных ориентиров при разработке сценариев литературно-музыкальных гостиных. Разработанные на их базе тексты литературно-музыкальных вечеров были опубликованы в методическом сборнике, а сами вечера частично реализованы в формате камерного пространства сцены.

Annotation. The article presents the methodological experience of developing scenarios for literary and musical living rooms. The integration of various fields of art, laid down by the outstanding Soviet musician — composer, scientist, teacher D. B. Kabalevsky, is still relevant today. The literary and musical drawing room opens up wide opportunities for creative inspiration, the use of various types of independent and collective activities; it is an excellent means of forming the unity of the emotional and intellectual spheres of the psyche. The literary and musical living room as a form of organizing educational and leisure activities is characterized by a special spiritual atmosphere, aesthetic design: a special space — a chamber hall of the museum, a reading room of the library; the possibility of immersion in a particular historical era, a journey through time and geographical space, in the world of literary words and musical sounds. It involves a conversation-dialogue, a joint discussion of a musicological topic with an indispensable design of poetic and prose artistic texts. The purpose of the study was to identify structural guidelines for the development of scenarios for literary and musical living rooms. The texts of literary and musical events developed on their basis were published in a methodical collection, and the evenings themselves were partially implemented in the format of the chamber space of the stage.

© Михайлов И. Е., 2021

Литературно-музыкальная гостиная включает: слушание музыкальных и литературных произведений; лекционную часть, в которой представлены сведения об исполняемых сочинениях, композиторах, эпохах, географическом месте; наглядную презентацию с демонстрацией репродукций картин и портретов; исполнительскую часть с иллюстрацией произведений в разных исполнительских составах (солисты-инструменталисты и вокалисты, камерные и вокальные ансамбли).

В подготовке литературно-музыкальной гостиной выделяются несколько этапов работы: отбор, обсуждение и систематизация материала, знакомство с разнообразными источниками; выстраивание композиции и подготовка сценария; подготовка музыкального оформления; детальное выстраивание ключевых и второстепенных мизансцен; анализ картин, стихотворений, литературных и музыкальных произведений; работа над выразительной подачей текста, осмысленным прочтением стихотворного материала; работа над сценическим движением, репетиции отдельных сцен; подбор декораций и костюмов; вывешивание афиши и размещение анонсов в сети, подготовка концертной программки и пригласительных билетов.

Структурные ориентиры при подготовке сценариев литературно-музыкальных гостиных позволяют сам процесс их подготовки ввести в некое методическое русло (рис. 1). Работа в рамках данных ориентиров позволяет отойти от шаблона, не приводит к машинной штамповке текстов, позволяет выйти из некой субъективной, по нашему опыту, системы написания сценариев, позволяет узнать отчего оттолкнуться. Что положить в основу разработки сценария: книгу (как отдельно взятую, так и собрание сочинений); творческий путь и личность художника; эпоху и время, на первый взгляд совершенно отстраненное не музыкальное, не художественное знание; собственно музыку, другое. При этом необходимо обращаться к специальной литературе и имеющемуся своему багажу знаний. Хорошее знание музыкальной литературы и истории музыки, музыкальной эпохи и стилей, концертного репертуара для разных инструментов, истории написания музыкальных пьес, биографии композиторов с одной стороны; истории литературы, географии и быта разных эпох, в которой творили авторы литературных текстов, с другой, будут этому в помощь.

Один из традиционных вариантов подготовки сценариев литературно-музыкальных гостиных

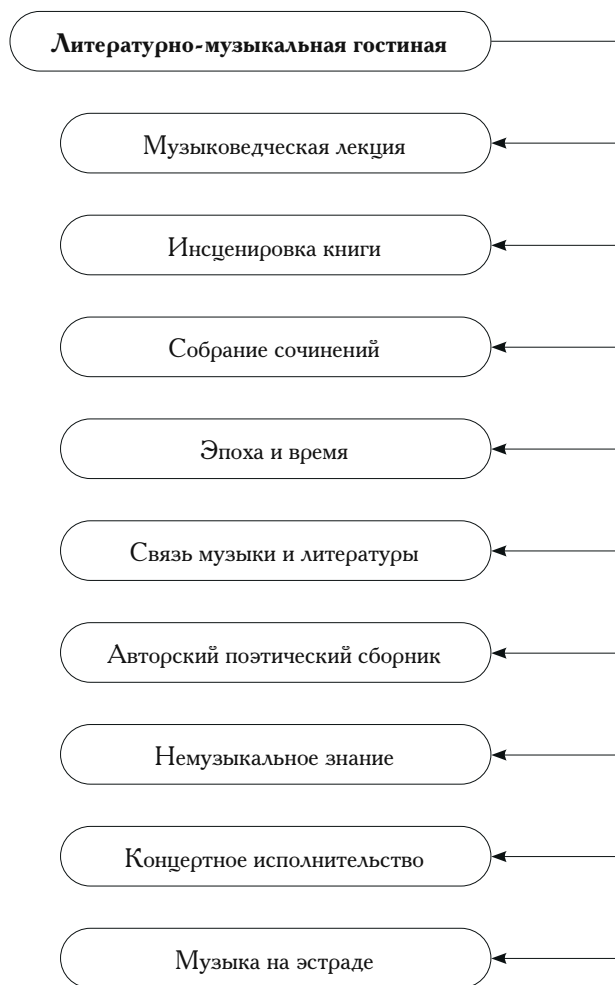

Рис. 1. Структурные ориентиры при разработке сценариев литературно-музыкальных гостиных

является музыковедческая лекция. Это рассказ в современных реалиях часто самого исполнителя, чередующийся с его игрой. Реализация такого сценария не требует участия ни профессиональных драматических артистов, ни чтецов. От участников гостиной не требуется владения актерским мастерством, техникой речи, пластикой. Здесь на первое место выходит музыкант-теоретик.

В музыковедческой лекции может проследиться ряд сменяющих друг друга эпох и времен. Сюда может быть добавлено географическое место. Интерес вызовут подробности частной жизни художника. Проведение литературно-музыкальной гостиной по такому сценарию хорошо известно в музыкально-педагогической среде. Музыкально-драматическое действие предполагает приглашение драматических артистов и чтецов. Литература и музыка и иллюстрируют друг друга, и дополняют, обогащая и усиливая переживания сидящих в зале. Допустимы небольшие несовпадения литера-

туры и музыки во времени и даже эпохе, если это оправдано контекстом.

Ориентиром при подготовке сценария гостиной может послужить fiction, в котором представлено жизнеописание известных художников: писателей, поэтов, музыкантов, исполнителей. Таких книг немало. Среди них нужно выбрать ту, по которой легко можно подготовить инсценировки ее фрагментов, а это уже творчество. Музыкальные фрагменты здесь вторичны. В качестве примеров таких книг могут быть названы «Зеленые берега» Г. И. Алексеева, «Анна и Николай» В. Фроловой, другие.

Можно обратиться и к собранию сочинений поэта. При работе с собранием сочинений необходимо обратить внимание на вступительную статью. В ней, как правило, даются вехи жизни и творчества художника. А также тематический обзор его сочинений, часто связанный с вехами. Нужно посмотреть, какие из стихов поэта положены на музыку, отобрать фрагменты прозаических сочинений для чтения. Для того чтобы не превратить сценарий в бессвязный набор фрагментов чего-то, следу-

ет выделить единый внутренний стержень. Этот стержень должен быть уникален для каждого нового выбираемого автора. Так, для А. А. Блока он один, для Б. А. Ахмадулиной — другой, для И. С. Никитина — третий. Выстроенный в единую, но не однообразную линию, такой сценарий будет хорошо воспринят подготовленной слушательской аудиторией при его визуализации.

Работа с авторскими поэтическими сборниками имеет большое учебное и методическое значение при выработке умения писать сценарии литературно-музыкальных гостиных. Прежде всего она научит узнавать хорошую литературу. Поэты-любители, зачастую просто графоманы, для которых поэтическая стезя не является профессиональной, в своем хобби часто дают совершенно разные по силе художественного слова, смыслу и содержанию тексты. Они совершенно разные в филологическом, историческом, географическом ключе. Здесь важна адаптация таких текстов для конкретного сценария, прежде всего для детско-юношеской аудитории. Пригодится наставник-филолог, который поможет оценить с разных сторон тот или иной текст. Перед автором сценарий гостиной ложатся тексты, порой совершенно на первый взгляд не приспособленные для этой цели. Их расшифровка, компиляция, агрегация дается, по нашему опыту, нелегко. Как правило, хорошая литература видна сразу. Изучение авторских поэтических сборников крайне полезно для составителя сценария литературно-музыкальной гостиной. Нельзя забывать приглашать в такие гостиные авторов-исполнителей, иначе, бардов, дав возможность направить уже готовый сценарий в импровизационное русло.

Интегративная связь музыки и литературы по традиции хорошо отражаются как в музыковедческой лекции, так и в литературно-музыкальном спектакле. Музыка в литературном наследии писателя и литература, вдохновившая музыканта на сочинение музыкального произведения, хорошо описаны в музыкально-педагогической литературе. А вот интеграция нехудожественного знания в сценарий литературно-музыкальной гостиной имеет иной характер.

Действительно, на первый взгляд, какое отношение имеет естественнонаучное или техническое знание к искусству? Имеет, и большое, если мыслить об этом в рамках общеобразовательной концепции просвещения, воспитания и развития маленького музыканта, — будущего профессионала. У таких детей, нацеленных в дальнейшем на

Обложка учебно-методического пособия, вышедшего в 2020 году. Автор: И. Е. Михайлов

профессиональное занятие музыкой, нет достаточного времени на освоение биологии и географии, изучение объектов и явлений природы. Они проводят часами за инструментом, а в специальных музыкальных учебных заведениях не было и нет специальных программ в рамках традиционных дисциплин, по которым эти знания им давались бы интегративно.

Получается, что у слушателей, которые их будут в дальнейшем слушать, общеобразовательные знания по музыке из средней школы есть и хорошие. А у профессиональных во взрослой жизни музыкантов знаниевый немзыкальный блок практически выпадает. Учебник музыкальной литературы и истории музыки не может его восполнить. Играя в дальнейшем, к примеру, певице романс, выросший из такого музыканта, концертмейстер смутно представляет себе как биологическую, так и географическую ипостаси сочинения. Во взрослой музыкальной жизни заниматься самообразованием у гастроллирующего, к примеру, музыканта уже нет. А ведь природоведческие объекты фигурируют в произведениях композиторов-классиков отнюдь не только как метафоры.

Положив в основу гостиной немзыкальный блок, мы способствуем повторению и осмыслению в качественно иной методической ситуации знаний, полученных на уроках биологии и географии в контексте, к примеру, вокальных сочинений русских композиторов; развиваем творческое воображение в реалиях естественнонаучного знания. Немзыкальное знание в основе сценария литературно-музыкальной гостиной расширит биологический кругозор и введет в реальное географическое пространство начинающих музыкантов — будущих инструменталистов, вокалистов, концертмейстеров, музыковедов.

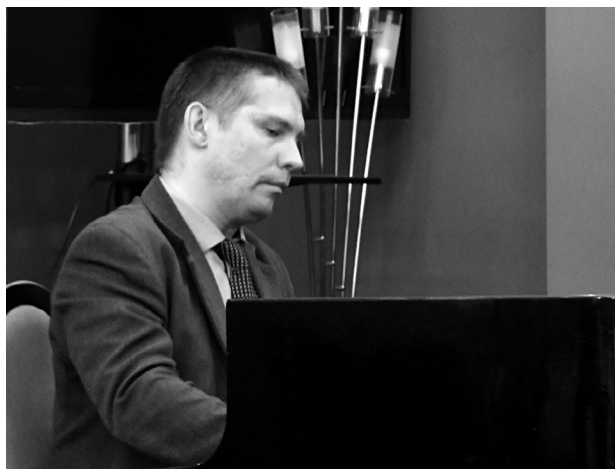
Несколько особняком может стоять концертное исполнение номеров, входящих в сценарий литературно-музыкальной гостиной. Оно вытекает из уже готового сценария, образуя инструментальную (вокальную) программу без объявления номеров. Литературные фрагменты сценарий могут быть даны в концертной программке, которая будет у слушателей в зале. Вообще, хорошо, когда музыкант сам и рассказывает, и играет. Часто, однако, рассказ музыканта отвлекает слушателя от его же игры, не позволяет ему стать в традиционной ипостаси как проводнику музыки от композитора к слушателю.

Музыка на эстраде, — еще один ориентир при подготовке сценария литературно-музыкальной

гостиной. Здесь на первый план выходит сама музыка. Могут звучать диалоги-переключки. Может быть предложено эстрадное ретро в виде нарезки попурри. Последнее позволит в короткий временной отрезок прослушать большой музыкальный массив. Важным моментом явится предварительное обсуждение музыки, которая прозвучит. Мелодии попурри должны коррелировать в исторической, географической, эпохальной и стилевой ипостасях, быть подобранными по родству тональностей.

Можно предварительно изучить содержание нотных сборников музыкальной эстрады для фортепиано, аккордеона, баяна. Рассмотреть ноты песен прошлых лет, русских и зарубежных вальсов, фокстротов, танго, несложных джазовых пьес. Прочитать имеющиеся в сборниках предисловия составителей. Из них можно составить себе представление об эпохе и географии того или иного эстрадного произведения с тем, чтобы в дальнейшем интегрировать последнее в сценарий литературно-музыкальной гостиной.

Например, какая это эстрада: ранняя советская, зарубежная середины XX столетия, американская или латиноамериканская, другое. Соотнести биографические годы жизни и творчества автора музыкального произведения, историю его написания с культурной, политической ситуацией в стране в то время. Оценить, почему это произведение родилось там-то и тогда-то. Были ли у него аналогичные предшественники, с чем в один ряд можно его поставить, уникальность события его рождения. Можно дать закладку в книге, когда та или иная ее страница вдруг оживет своей музыкой, исходя из литературного текста.

*Литературно-музыкальная гостиная.
За роялем — автор статьи*

При реализации концепции литературно-музыкальной гостиной свое особое значение приобретают все группы ее участников. От того, насколько правильно ведущий сможет донести до слушателей дух эпохи и музыкального произведения, его стиль, географию и историю написания, будет зависеть уровень воздействия последующего концертного исполнительства. В работе концертмейстера важна душевность исполнения, личный вклад в исполнение вокального произведения, неформальность пианистического звука на протяжении всего номера. Огромное значение имеет качество академического вокала и инструментального исполнительства.

Фортепиано — многопланово в своих выразительных музыкальных возможностях, по праву признается инструментом-оркестром, что определяет его выбор для проведения гостиной. На фортепиано, при соответствующем владении им, можно с помощью разных музыкальных красок отобразить музыкальную палитру других инструментов — аккордеона, баяна, скрипки, виолончели, гитары и даже ударных. В сценарий литературно-музыкальной гостиной можно включить круглый или овальный стол.

В соответствии с приведенной методикой подготовлены типичные сценарии литературно-музыкальных гостиных [1, 2]. В них оправдана главная, на наш взгляд, цель таких встреч, — создание креативного пространства по воплощению в жизнь общего дела, в ходе выполнения которого при совместном общении происходило бы развитие творческого потенциала участников, реализация их как личностей. А также решены задачи — возможность самовыражения, раскрытия таланта в мире творчества, укрепление самооценки и социализация. Ключевая ипостась наших литературно-музыкальных гостиных — концертное исполнительство. Всякий участник литературно-музыкальной гостиной, будь он на сцене или в зрительном зале, получает новый импульс для своей творческой и обыденной деятельности, познает себя, наполняется новой энергетикой, ради дальнейшей жизни

творца. В этом главный смысл, на наш взгляд, литературно-музыкальных гостиных в камерном пространстве сцены.

Подготовка и организация литературно-музыкальных гостиных осуществлялась нами в рамках творческого проекта «Шелест музыкальных страниц» [3]. Стимулом к созданию проекта послужила прошедшая в последнее десятилетие модернизация учреждений образования и культуры, заданный в стране вектор на создание креативной среды. Работа над музыкальным проектом выявила любопытные факты из жизни музыкально-педагогической среды и ее сообщества, которые нашли отражение в работе по подготовке сценариев литературно-музыкальных гостиных и разработке элементов методики работы над ними.

Список литературы:

1. Михайлов И. Е. Вечера вокальной музыки. — М.: Век информации, 2017. — 45 с.
2. Михайлов И. Е. Литературно-музыкальные гостиные: учебно-методическое пособие. — СПб.: Планета музыки, 2020. — 104 с.
3. Михайлов И. Е. Шелест литературно-музыкальных страниц: креатив в камерном пространстве. // Музыка и время. 2020. № 11. С. 48–50.

