

С ИМЕНЕМ Д. Б. КАБАЛЕВСКОГО: КОНКУРСНО-ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ПЕДАГОГИКЕ (110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ)

БЛАГИНИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия,
laguna-b@mail.ru

Дмитрий Борисович Кабалевский (1904–1987) вошел в историю отечественной и зарубежной музыкальной культуры и образования как крупнейший композитор, общественный деятель, ученый, создатель уникальной концепции музыкального воспитания детей и школьников.

Творчество Д. Б. Кабалевского тесно связано с лучшими традициями отечественной музыки. Композитор работал во многих жанрах. Мировому музыкальному сообществу хорошо известны его блистательная опера «Кола Брюньон» («Мастер из Кламси») и другие оперные сочинения, «Реквием» на стихи Роберта Рождественского, большое фортепианное наследие, среди которого заслуженной популярностью пользуются 24 прелюдии, написанные на основе русских народных песен. Кроме того, он является автором 4 симфоний, 3 концертов для фортепиано с оркестром, концерта для скрипки с оркестром, 2 концертов для виолончели с оркестром. Значительно место в его творчестве занимает вокальная музыка, в том числе песни для детей. Во многих произведениях Д. Б. Кабалевского, имеющих широкое признание на родине и за рубежом, ярко звучат образы юности и красоты, света и радости, созидательного труда.

Тема детей и молодежи является одной из ведущих тем композитора, что и определило педагогический аспект его творческой и общественной деятельности [6].

Имя Д. Б. Кабалевского неразрывно связано с Международной организацией по музыкальному образованию (ISME). «Неутомимому труженику, обладавшему огромным авторитетом в разных кругах общества, удавалось сделать, казалось бы, невозможное в условиях противостояния политических систем» [2, с. 141]. Являясь Почетным президентом этой организации, он олицетворял дух высокой культуры и дипломатии, дружбы и творческого сотрудничества.

Интерес к личности Д. Б. Кабалевского и его наследию не угасает. Одной из форм признания многогранной деятельности Дмитрия Борисовича является проведение уже утвердившихся музыкальных конкурсов и фестивалей, а также организация все новых творческих состязаний, названных его именем.

Более полувека назад зародилась традиция проведения конкурса молодых музыкантов им. Д. Б. Кабалевского в Самаре (Куйбышеве). Сама идея проведения этого музыкального конкурса в городе на Волге появилась благодаря успешно стартовавшему в стране Международному конкурсу им П. И. Чайковского, который впервые был проведен в 1958 году в Москве, а

спустя четыре года, в 1962 году – уже во второй раз. Вдохновленные огромным успехом этого конкурса активисты городского молодежного клуба г. Куйбышева задумали осуществить идею проведения конкурса молодых пианистов с привлечением учащихся музыкальных училищ и музыкальных школ Поволжья. Инициаторы проекта обратились к Дмитрию Борисовичу Кабалеvскому – признанному авторитету в области музыкального воспитания детей и молодежи – с просьбой поддержать идею конкурса и возглавить его работу. В том же 1962 году, в декабре, был проведен Первый конкурс молодых пианистов Поволжья. Сразу же этот конкурс «нелегально» обрел имя его главного наставника и вдохновителя – Д. Б. Кабалеvского. В те времена официально назвать конкурс именем «живого классика» было не принято, несмотря на многочисленные высокие звания и награды, которыми уже обладал Дмитрий Борисович. Между Д. Б. Кабалеvским и организаторами конкурса сразу установились очень теплые отношения, и эта дружба продолжалась многие годы.

Основной задачей конкурса было выявление молодых дарований, повышенное к ним внимание и развитие их профессиональной культуры. Конкурс проводился в три тура. Первый тур – отборочный – проходил по месту жительства и учебы конкурсантов при участии членов оргкомитета конкурса, а в Куйбышеве – второй и третий туры. Большим и очень ответственным событием для участников третьего тура являлось исполнение на филармонической сцене произведений для фортепиано с симфоническим оркестром. Отметим, что за долгие годы существования этого замечательного конкурса прозвучало немало фортепианных произведений Д. Б. Кабалеvского, значительно обогативших репертуар молодых исполнителей. Специально для этого конкурса Д. Б. Кабалеvский написал Рапсодию на тему песни «Школьные годы» для фортепиано с оркестром.

Дмитрий Борисович возглавлял жюри первых десяти конкурсов, а позже председателями жюри были пианист Алексей Скавронский, композитор Сергей Слонимский и другие известные музыканты.

Этот конкурс, который изначально был исключительно фортепианным, с годами прибавил номинации, такие как: «композиция», «академическое сольное пение» и «музыковедение». Сегодня – это многофункциональный музыкально-исполнительский форум, на котором демонстрируются творческие достижения не только молодых музыкантов, но и их наставников, организуются педагогические конференции, семинары, мастер-классы, концерты и разнообразные творческие встречи. Несомненным достоинством конкурса является издательская деятельность, в рамках которой выпускаются не только информационные буклеты, но и сборник сочинений юных композиторов «Планета добра и детства» – участников конкурса в номинации «композиция», сборник работ молодых музыковедов «Здравствуй, племя младое, незнакомое...» – победителей конкурса в номинации «музыковедение» [3, с. 4–5].

Конкурс бережно хранит и приумножает лучшие традиции его проведения, высокий организационно-творческий тон, атмосферу

искренности и открытости, которые были заданы первым председателем жюри.

В 2014 году, с 28 ноября по 3 декабря будет проведен XXIV Международный конкурс молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского – такой статус этот конкурс имеет в наши дни. Он посвящается 110-летию со дня рождения композитора и включен в программу года музыки культурной олимпиады «Сочи – 2014», что также подтверждает его высокий статус. На конкурс возлагаются надежды, связанные с определением новых перспектив совершенствования музыкального образования, оказанием поддержки молодым дарованиям в их творческом развитии, созданием базы и благоприятных условий для обогащения педагогического и научно-методического опыта.

Приступая к характеристике еще одного очень яркого и интересного конкурсного состязания имени Д. Б. Кабалевского, хотелось бы, прежде всего, вспомнить деятельность Дмитрия Борисовича в качестве учителя музыки в средней общеобразовательной школе № 209 г. Москвы. Ныне это – Центр Образования № 1601 им. Д. Б. Кабалевского. В 1973 году, в возрасте 69-ти лет Дмитрий Борисович, будучи доктором искусствоведения, профессором Московской консерватории, академиком АПН СССР пришел в школу и в течение восьми лет подряд, каждую неделю давал своим ученикам урок музыки (один урок в соответствии с государственным учебным планом). Это был уникальный научно-педагогический эксперимент, результатом которого явилась новая концепция музыкального образования в школе. Автору этих строк посчастливилось работать в этой школе в 80-е годы и играть на великолепном рояле – «Bluthner», клавиши которого помнили и помнят поныне пальцы одаренного пианиста, каким был Дмитрий Борисович. Пополняется новыми экспонатами школьный мемориальный музей Д. Б. Кабалевского. А самое главное – успешно работает педагогический коллектив, который бережно хранит память об этом человеке и его огромном вкладе в музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества.

Символично, что эта школа стала инициатором проведения Открытого международного конкурса им. Д. Б. Кабалевского. Этот конкурс проводится с целью:

- сохранения и популяризации творческого наследия композитора, формирования музыкальной культуры конкурсантов через изучение и исполнение произведений Д. Б. Кабалевского, отечественных и зарубежных композиторов;
- выявления и поддержки юных талантов;
- приобщения детей и юношества к музыкальной культуре XX века;
- развития интереса к культурному наследию разных стран и народов;
- распространения опыта работы талантливых педагогов.

Участники конкурса – учащиеся образовательных учреждений системы дополнительного образования, студенты музыкально-педагогических

образовательных учреждений среднего и высшего звена разных регионов РФ и зарубежных стран.

Значительной и центральной частью содержания конкурса является исполнение произведений Д. Б. Кабалевского, сочинение композиций по мотивам его произведений; создание художественных иллюстраций к музыкальным произведениям композитора.

Конкурс проводится по следующим разделам-номинациям: «исполнительство» (фортепиано, сольное пение, фортепианный ансамбль, инструментальный ансамбль, камерный оркестр, семейное музицирование); «композиция»; «изобразительное искусство»; «хореография». Возраст участников – от 7 до 22 лет. Утвержден специальный приз «За лучшее исполнение произведений Д. Б. Кабалевского» [5].

По традиции гостями конкурса являются члены семьи Д. Б. Кабалевского: сын – Юрий Дмитриевич, дочь – Мария Дмитриевна, а также другие родственники композитора.

Председатель жюри: В. Ф. Щербаков – пианист, композитор, лауреат международных конкурсов, замечательный интерпретатор музыки Д. Б. Кабалевского.

В 2012 году состоялся V Открытый международный конкурс им. Д. Б. Кабалевского. Следующий конкурс запланирован на май 2015 года.

Завоевывает позиции Международный фестиваль "Кабалевский Фест", который с 23 по 25 мая 2014 года успешно прошел в Праге и был посвящен 110-летию со дня рождения композитора. Программа фестиваля состояла из концертов, мастер-классов и конференции, в которых приняли участие сотрудники и учредители Музыкального культурно-образовательного центра имени Д. Б. Кабалевского, представители профессорско-преподавательского состава МГК им. П. И. Чайковского, Кельнской консерватории, академии Ференца Листа и других учреждений культуры и искусства [4].

Этот фестиваль продолжил свое шествие по Европе и был проведен с 13 по 15 сентября 2014 года в Австрии – Зальцбурге и Вене. Отрадно отметить, что мастер-классы, как пишут источники, проходили при поддержке австрийского института юношеских образовательных программ, что способствовало утверждению концептуального положения Д. Б. Кабалевского о необходимости приобщения к музыке детей и молодежи, формирования у них основ музыкальной культуры. На мастер-классах звучали произведения композитора, что позволило высветить основные исполнительские идеи, которые роднят Д. Б. Кабалевского с русской традицией музыкального исполнительства: «пение» на инструменте, выразительное интонирование, бережное и вдумчивое отношение к авторскому тексту.

Международный конкурс «Учитель музыки XXI века» имени Д. Б. Кабалевского вошел в историю как новая форма обобщения и распространения мирового опыта в сфере общего музыкального и музыкально-педагогического образования. Идея конкурса принадлежит

профессору Э. Б. Абдуллину, ученику и соратнику Д. Б. Кабалевского в области музыкального образования школьников.

Впервые этот творческий форум состоялся в 2000 году в Москве и являл собою международный студенческий конкурс, который «перерос» в конкурс-фестиваль в 2002 году, участниками которого были не только студенты высших учебных заведений, но и учителя музыки.

Ведущие задачи конкурса: выявление и поддержка талантливых учителей музыки, студентов высших учебных заведений России и зарубежья; демонстрация предлагаемых ими новых идей, содержания и методов музыкального обучения и воспитания; показ достижений вузовской педагогики музыкального образования; обмен опытом работы отечественных и зарубежных педагогов-музыкантов. Конкурс проходит в два тура и по двум номинациям: первый тур (заочный) – проведение урока музыки учителем со своими учащимися (представляется видеозапись) и второй тур – проведение урока музыки студентом вуза с учащимися одной из школ, привлеченных к работе конкурса по месту его проведения.

Содержание конкурсного урока музыки должно быть подчинено определенной теме (учебная программа — по выбору учителя, в том числе авторская). Обязательные компоненты урока: а) исполнение учителем небольшого инструментального произведения; б) анализ произведения с иллюстрацией отдельных фрагментов с активным участием детей в этом процессе; в) организация вокально-хоровой работы. Особо оценивается драматургия урока, инновационные методы и приемы работы учителя с детьми.

Ведущими критериями оценки деятельности учителя и учащихся являются музыкальность и профессионализм учителя, артистизм, способность пробуждать в детях любовь к музыке, добиваться нового уровня ее восприятия, исполнения, развивать активное творческое начало.

Выдвижение развернутой системы требований имеет важное значение для изучения международного опыта, о чем совершенно точно и верно пишет профессор Е. В. Николаева: «При просмотре конкурсных уроков предлагаемая система способствует созданию у членов жюри и у зрителей *целостное представление* о том, в каких направлениях профессиональной подготовки будущих учителей музыки достигнуты наилучшие результаты, а в каких — наблюдается явная неподготовленность участников, что свидетельствует о необходимости соответствующего пересмотра содержания и организации вузовской подготовки. При этом становится очевидным, какие страны занимают лидирующие позиции в том или ином направлении, а, следовательно, чей опыт требует переосмысления в плане возможностей его адаптации в других регионах мира с иными культурно-историческими традициями» [1, с. 12–13].

Москва, Санкт-Петербург, Магнитогорск, Ханты-Мансийск, Киев – так складывалась обширная география мест проведения конкурса. В 2014 году, 5 – 8 мая, конкурс (седьмой по счету) проводился в Алматы (Казахстан).

Характеризуя данный конкурс, хотелось обратить внимание на то, что все выступления участников, творческие беседы и дискуссии с ними записывались на видео пленку. Это позволило собрать ценнейший научно-методический материал, сделать видеофильмы для образовательных целей и распространения уникального опыта осуществления подобного музыкально-педагогического проекта, включить в учебные пособия и книги творчески полезный материал для широкого применения педагогами-музыкантами в нашей стране и за рубежом.

В завершение обзора и анализа конкурсно-фестивального движения, связанного с именем Д. Б. Кабалевского, сделаем итоговые акценты.

Конкурсы и фестивали являются неотъемлемой частью развития музыкального искусства и образования. Они во многом определяют тенденции их развития, оказывают большое влияние на исполнительское и педагогическое мастерство, обогащают теорию и методику преподавания музыки, развивают научную и критическую мысль и, таким образом, расширяют горизонты музыкального и музыкально-образовательного пространства не только в нашей стране, но и определяют перспективы развития мирового конкурсно-фестивального движения.

Рассмотренные нами конкурсные состязания и фестивали предоставляют возможность его участникам наиболее полно продемонстрировать все грани художественного, музыкально-исполнительского и педагогического дарования. Творческие форумы способствуют саморазвитию и самосовершенствованию личности конкурсанта-участника. Конкурс – это важный этап профессионального роста. Лауреаты и дипломанты становятся известными в своей стране и за рубежом.

Конкурсно-фестивальное движение влечет необходимость постоянного совершенствования образовательных стандартов и накладывает дополнительные обязательства на педагогов-наставников, выдвигая на первый план задачу развития творческой личности в разных ее проявлениях.

Конкурсы и фестивали, носящие имя Д. Б. Кабалевского, безусловно, способствуют популяризации творчества композитора, привлекают внимание широкой общественности к его многогранному и богатому наследию, в том числе, музыкально-педагогическим воззрениям и концепции музыкального воспитания в школе, идеи которой востребованы в современном музыкальном образовании.

Список использованных источников

1. Абдуллин, Э. Б. Видеопособие «Учитель музыки XXI века» / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. – М.: МПГУ, 2003. – 22 с.
2. Благинина, Т. И. У истоков становления и развития международного сотрудничества в сфере музыкального образования / Музыкальное искусство и образование. Вестник кафедры ЮНЕСКО при МПГУ // Т. И. Благинина. – М.: Прометей, 2013. – С. 137 – 142.

3. Касьянова, И. Конкурс Кабалевского. Послесловие / Культура. Газета ассоциации творческих союзов Самарской области [Электронный ресурс] // И. Касьянова, Т. Поберезкина. – 2012. – № 28, С. 4-5. <http://100gazet.s3.amazonaws.com/N28.pdf>

4. Международный фестиваль «Кабалевский Фест» в Праге [Электронный ресурс] <http://www.mcms.ru/news/511.html>

5. Открытый международный конкурс имени Д. Б. Кабалевского. – [Электронный ресурс] <http://dmitrykabalevsky.ru/>

6. Пигарева, И. В. Изучение творческого наследия Д. Б. Кабалевского: к 100-летию со дня рождения Д. Б. Кабалевского / И. В. Пигарева, Г. П. Сергеева. - М.: Школьная книга, 2004. – 68 с.