

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА Кладько Н.В.

Кладько Николай Вадимович – лауреат международных конкурсов и фестивалей, исполнитель на аккордеоне, свободный предприниматель, г. Красноярск

Аннотация: в статье ставятся и анализируются проблемы, с которыми приходится сталкиваться молодому исполнителю на аккордеоне или баяне.

Ключевые слова: музыка, музыкант, проблемы, исполнительство, образование, аккордеон, ассоциации.

*“Я верю, что искренность исполнения обновляет людей,
делая их лучше”
Ю.В. Шишкин*

Играть перед публикой непросто. Особенно перед публикой, которая с каменным лицом вслушивается в каждый звук. К счастью, таких слушателей музыкант видит нечасто. Согласитесь, невероятное удовольствие играть перед живой публикой! Исполнять для людей, которые, увлекаясь музыкой, способны чувствовать ее. Смеяться или плакать. Замирать в тишине последнего звука. Кипеть аплодисментами. Концертная деятельность приносит осознанность в исполнение музыки и мотивацию к выучиванию новых произведений. Можно сказать, музыкант становится на голову выше, если начинает исполнять для людей, которым это нужно. Предположим, у вас есть навыки игры на музыкальном инструменте и желание играть на публике. Но вы не знаете, какие конкретные шаги надо предпринять, чтобы прийти к цели. Что делать в такой ситуации?

Каждый музыкант сталкивается с нетривиальным вопросом: как начать заниматься исполнительской деятельностью? Что для этого нужно, кроме навыков игры на инструменте? Трудно дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. В наше время появилось множество факторов и обстоятельств, которые ограничивают возможности музыкантов. Для того чтобы понять разницу, необходимо вспомнить, что было раньше, во времена СССР. Организации, такие как филармонии и Союзконцерт, прослушивали программы исполнителей. Если программа принималась, артист освобождался от большинства организационных вопросов. Для музыканта находилась сцена, печатались и публиковались афиши, оплачивались билеты, проживание, питание и прочие расходы. Роль музыканта в этой системе была проста - необходимо качественно подготовить произведения, с достоинством выйти на сцену и подарить слушателю прекрасную музыку. Благодаря поддержке исполнительства со стороны государства, музыканты активно гастролеровали по всей стране, появлялись на телевидении и радио.

В наше время ситуация несколько изменилась. Музыкант вынужден взять на себя ряд организационных вопросов, вложить немалые деньги, рискуя потерять их, а затем продать свое искусство как товар. Он должен продумать все, начиная от репертуара, заканчивая выбором концертных площадок и заключением договоров, транспортировкой инструмента к месту выступления, сценарием концерта, поиском специалистов по звуку, свету и так далее. Музыкант уже не может полностью сконцентрироваться на проработке своего репертуара, улучшением его качества и количества, исключив при этом всё остальное из фокуса своего внимания. Ему необходимо тратить время на многие организационные вопросы. Все финансовые издержки при этом ложатся на самого исполнителя, рискующего не окупить их с продажи билетов. К сожалению, в наши дни вопрос финансирования и окупаемости является главным. Мало кто идет на риск, покупает сцену и организует свой собственный концерт. Практически никто. Альтернативный путь - финансовая поддержка концерта со стороны некоммерческих организаций - фондов. Выиграть грант, который окупит большинство финансовых издержек реально, но, по моему опыту, этот способ еще менее популярен, чем первый. Появляются дополнительные сложности, касающиеся оформления и защиты проекта концерта. Стоит также отметить, что большинство музыкантов не знают об этой возможности. Очевидным минусом этого пути является отсутствие возможностей ведения концертной деятельности вне рамок финансирования, ведь грант зачастую подразумевает собой отсутствие кассовых сборов за билеты. Значит, на организацию последующих концертов финансирование брать неоткуда. Стоит также отметить, что фонд занимается исключительно финансированием. Организационные вопросы остаются открытыми.

Но есть еще один немаловажный фактор, негативно влияющий на сферу музыкального исполнительства. На сегодняшний день сложилась ситуация, в рамках которой баянно-аккордеонное творчество в России потеряло массового слушателя из народа. Редкие концерты баянистов и аккордеонистов посещает один и тот же немногочисленный состав публики: педагоги и их ученики, родители, родственники и знакомые учеников. В такой ситуации крайне сложно полностью заполнить слушателями более-менее вместительный зал. Один из способов решения проблемы - ориентировать свой собственный концерт в сторону молодой целевой аудитории, не связанной с академической музыкой. Сделать упор на распространение информации о концертах в первую очередь для таких людей.

Вы часто видите, как баянисты и аккордеонисты дают концерты, например, учащимся муниципальных школ, средних и высших учебных заведений? Может, играют на инструменте перед врачами, учеными, рабочими? К сожалению, зачастую музыканты играют музыкантам. Противоречиво, но это происходит на фоне сохраняющегося, если не увеличивающегося стремления народа к живому исполнительству на баяне и аккордеоне. Люди хотят послушать музыку, но не ходят на концерты. Почему же так происходит? Возможно, проблема в отсутствии информационного пространства, где доступно можно было бы получить информацию о любом местном концерте, например, в городе. А может проблема в цене на билеты? По моему мнению, свой вклад в ситуацию вносит каждый фактор.

Важно упомянуть и баянно-аккордеонные музыкальные конкурсы. Серьезные мероприятия, музыканты продолжительное время готовятся к ним, чтобы продемонстрировать высочайший уровень исполнительства. Наверное, зал будет переполнен людьми, желающими узнать, насколько высоким может быть уровень исполнения на инструменте? Но нет. Участники конкурсов играют в мертвой атмосфере перед несколькими членами жюри и сотнями пустых стульев. Таким образом проходят местные, региональные конкурсы, точно такая же ситуация и на всероссийских и международных конкурсах. Уже давно победа в престижном конкурсе не является “билетом к успеху”. Исполнитель выступает перед пустым, в лучшем случае полупустым залом, награждение проходит среди перечисленной выше публики профессионалов и их знакомых, а желанное звание Лауреата вместо контрактов на гастроли, славы, знаменитости и толчка к развитию, дает только повод для гордости в узком круге друзей и коллег. Безусловно, академическое творчество высокого уровня всегда было ориентировано на элитарного, немногочисленного слушателя. Но подпитка все равно должна идти из народа. Хотелось бы видеть интерес людей к профессиональным мероприятиям музыкантов, слышать конкурсные исполнения на радио, смотреть эфиры на телевидении и интернет-ресурсах. Но, к сожалению, СМИ потеряли интерес к профессиональным музыкантам.

Создается ощущение, что наше творчество, потеряв поддержку как со стороны народа, так и со стороны государства, обречено на безызвестность. В отличие от всего остального мира, в России исчезают малочисленные ассоциации баянистов-аккордеонистов. В нашей стране слабо поддерживается культура Фестивалей баянно-аккордеонного творчества. Академической музыкой уже давно не заинтересованы Средства Массовой Информации, ведь статьи и репортажи на эту тематику, как правило, имеют низкий рейтинг. Даже исчезли элитарные журналы, направленные на узкий круг читателей-профессионалов. В музыкальные школы уже не приходит избыток желающих поступить на аккордеон и баян: все чаще приходится брать учеников, не одаренных музыкальными способностями. Не редкость, когда такие ученики забрасывают обучение. Исполнители, успешно получившие образование зачастую либо меняют сферу профессиональной деятельности, либо с головой уходят в преподавание в детских музыкальных школах, не видя возможности попасть на сцену. Исключением являются единицы из сотен тысяч профессионалов, своим трудом добившиеся славы и репутации, такие как Александр Скрягов и Юрий Шишкин. Но разве ярких музыкантов не должно быть значительно больше?

Миллионы людей по всему миру занимаются музыкой ради удовольствия и вдохновения. Лучших из музыкантов можно встретить в музыкальных образовательных учреждениях среди педагогов и учащихся. Стоит отметить огромный вклад методистов и педагогов в развитие музыкального образования России. Их усилия привели к созданию единой образовательной лестницы, ведущей от начальных классов музыкальной школы до подготовки кадров высшего звена. Образование доступно каждому человеку, оно бесплатно. Тем не менее, оно имеет ряд недостатков, самым существенным из которых, по моему мнению, является приоритет на качественную подготовку небольшого репертуара здесь и сейчас, вместо накопления большого количества произведений, которые остаются “в пальцах” и в любой момент готовы зазвучать на сцене. Об этом недостатке говорили и ранее, в советское время. Например, так его описывал Фридрих Липс в книге “Искусство игры на баяне” (стр. 136-137)^[1]: *“У баянистов еще не заложены основательно традиции свободного музицирования за инструментом, свободного владения достаточно обширным репертуаром. Такая же картина наблюдается и в период обучения... Как правило, старые пьесы уже забыты, а новые еще в работе... Даже в музыкальной школе ученик всегда должен иметь в запасе ряд пьес, а в музыкальном училище со второго и третьего курсов желательно уметь сыграть одно отделение на публике. В консерватории каждый студент должен постоянно иметь в репертуаре отделение, а наиболее даровитые - выступить с сольным концертом из двух отделений”*. Еще одним существенным недостатком нашей системы образования является ориентированность на подготовку специалистов “двойной” специальности исполнитель-педагог. Например, в средних образовательных учреждениях присутствует следующая нагрузка педагогической направленности: педагогическая практика, педагогический репертуар, психология преподавания, посещение уроков в музыкальной школе, методика, ознакомление и работа с документацией педагога, проведение открытых уроков. К предметам, непосредственно готовящим исполнителя к концертной деятельности, можно причислить лишь специальность и ансамбль. Временные ресурсы ограничены, фокус с обучения исполнителей смещается в сторону преподавательской деятельности, что приводит к

отсутствию предметов, дающих исполнителю навыки и систематические знания, например, об организации концерта, о грамотном составлении репертуара для конкретного целевого слушателя, о привлечении людей в концертные залы при помощи информационных ресурсов и так далее. На данный момент, в результате продолжительного обучения, мы получаем тысячи и тысячи играющих специалистов, не способных организовать ни свой концертный репертуар, ни найти продюсеров для разделения ответственности, ни организовать концерт самостоятельно.

Важно отметить, что сейчас на передний план для обывателя вышли такие функции, как шоу и сервис. Людям важна доступность информации и обертка, в которой эта информация подается. К счастью, нам не нужно изобретать ничего нового, система уже давно создана и работает в западных странах. Самым важным условием является готовность людей, профессионально не связанных с музыкой, посещать концерты. Под этим подразумевается наличие как свободного времени, так и финансов. Одной из важнейших задач деятелей музыки является популяризация образа жизни, при котором покупка билетов и посещение живых концертов станет неотъемлемой частью досуга. Необходимо создать и популяризировать информационное пространство, где доступно можно будет получить информацию о концертах. Местные ассоциации баянистов-аккордеонистов должны поддерживать свои журналы и новостные сайты для каждого отдельно взятого города или поселка, на которых любой музыкант сможет беспрепятственно разместить новостное объявление и афишу о своем предстоящем концерте. Только обеспечив доступность информации, возможно привлечь народные массы к посещению концертов. Преодолев эти трудности можно будет уверенно сказать о существовании устойчивого пути для профессионала-исполнителя. Главной задачей для современных исполнителей на баяне и аккордеоне является поиск своего слушателя, готового посещать концерты ради музыки. Для этого необходимо обеспечить слушателю возможность свободно получать информацию о предстоящих концертах, например, посредством деятельности ассоциаций исполнителей. В свою очередь, ассоциациям необходимо вести активную просветительскую деятельность по дополнительному обучению музыкантов организационным навыкам. Именно ассоциации баянистов-аккордеонистов должны занять свое место между профессионалами-исполнителями и слушателями, стать своего рода мостом, объединяющим два берега.

С чего же стоит начать исполнителю прямо сейчас? Для начала, составить и выучить концертный репертуар. Произведения должны быть понятны слушателю, для которого вы хотите играть. Вальсы, танго, эстрадная музыка, джаз - все эти жанры востребованы и любимы публикой. В программу можно включить классические произведения - прелюдии и фуги, сонаты, токкаты. Но делать это необходимо осторожно: слишком строгая музыка вряд ли понравится неподготовленному слушателю. После составления репертуара рекомендуется его обыграть. Это позволит повысить качество исполнения и побороть страх сцены.

В заключение хотелось бы сказать, что преодоление этих и многих других трудностей - неизбежный процесс становления музыканта. Не нужно его избегать. Но можно приложить усилия к облегчению становления молодых музыкантов в будущем. Популяризация музыки и активная деятельность ассоциаций - ключ к процветанию искусства. Уже сейчас существует хорошая образовательная система, объемный репертуар произведений и потенциал слушателей к посещению музыкальных мероприятий. Осталось сделать всего один небольшой шаг - соединить исполнителей и слушателей. Облегчить организацию концертов для исполнителей. Упростить поиск информации о концертах для слушателей. Но самое главное - выступать при любой возможности. Не важно, платно или бесплатно, в каком месте и перед какой публикой - играйте в свое удовольствие и делитесь им с людьми. Разве это не счастье - заниматься любимым делом?

Список литературы

1. *Лунс Ф.* Искусство игры на баяне, 1985. Стр. 136-137.