

Школа радости

«НАМ НУЖНА МУЗЫКА:
БЕЗ НЕЕ НЕТ ЖИЗНИ».

*Николаус Арнонкур, дирижер, виолончелист,
философ и музыковед, – одна из ключевых
фигур музыкальной жизни Европы и всего мира.*

Дорогие читатели! Меня зовут Ксения, я – пианистка, музыкант в четвертом поколении.

Несколько лет назад мы с моей мамой, прекрасным педагогом по классу фортепиано, создали **авторскую программу для детей по изучению истории музыки и искусства**. Почему наша программа уникальна, почему музыка и искусство влияют на формирование личности ребенка, а также о многом другом я хотела бы рассказать вам сегодня.

Давайте вместе задумаемся о том, как мы можем определить, что такое культура? Наверное, вы согласитесь, что культура – это те материальные и духовные ценности, которые создают люди на протяжении всей истории. Именно культура возделывает душу человека, как садовник возделывает свой сад. А сад этот и есть наш духовный мир: наши мысли, чувства, наши знания, наше творчество. Примем за факт то, что в каждом из нас живет Творец. Человек всегда стремился к творческому самовыражению, пытаясь создать другой мир, который видел в своем воображении. Музыка – пожалуй, самое загадочное из искусств, она действует на духовном уровне, обращается непосредственно к душе.

Если люди в давние времена понимали важность эстетического воспитания детей, а образование непременно включало в себя уроки музыкальной грамотности и игру на музыкальных инструментах, не стоит ли и нам в XXI веке об этом задуматься?

Я родилась в семье, любящей музыку, литературу, искусство. Музыкаю я начала заниматься в раннем детстве, моими первыми учителями были мои бабушка и мама. За свою большую творческую жизнь бабушка воспитала много прекрасных музыкантов и тех, кто, выбрав другую профессию, сохранил любовь к музыке и искусству навсегда. Свой метод она описала в книге «Творческий дневник юного му-

зыканта», получившей высокую оценку. Мир ребенка – это мир творчества, фантазии, воображения. Вне сомнения, мои дорогие первые учителя обладали особыми навыками, эрудицией, эмоциональным интеллектом и смогли раскрыть мои индивидуальные способности.

Будучи ученицей музыкальной школы для особо одаренных детей, я часто выступала на музыкальных фестивалях как в России, так и в Европе, была стипендиатом международной организации «Новые имена». Когда мне исполнилось 11 лет, я впервые выступила с оркестром в красивом органном зале, исполнив известный концерт Йозефа Гайдна.

В 1997 году по приглашению директора известного международного фестиваля **Ролло Ковака**, великолепного скрипача, ученика **Давида Ойстраха**, я приехала в город Тур во Францию и сразу окунулась в прекрасный мир музыки и выдающихся исполнителей – мировых звезд.

14 июля, в День взятия Бастилии, которому был посвящен большой концерт, я должна была выступать на открытой сцене в монастырском дворике вместе со звездами, имена которых знает весь музыкальный мир: **Оксана Яблонская, Юрий Башмет, Виктор Третьяков, Вера Горностаева** и др. Сказать, что я волновалась, – не сказать ничего, а программа у меня была очень сложная, даже чисто физически – Скрябин, Рахманинов...

Специально для фестиваля из Парижа привезли рояль – новый, с высокими клавишами, абсолютно неразыгранный. Известно, что игра на этом музыкальном инструменте требует большой физической выносливости, а я была

худенькой, хрупкой девочкой, но с достаточно крепким внутренним стержнем. Монастырский дворик, где проходил концерт, был заполнен до отказа: профессора Московской консерватории, в том числе и мой будущий учитель – **Александр Игоревич Сац**.

После исполнения произведения Скрябина раздался шквал аплодисментов. Дальше – Рахманинов, этюд-картина до минор. В этой музыке нет ни лирической мечтательности, ни светлой печали, здесь господствуют тревожные образы, патетика, драматизм – мрачная картина бури, созвучная с тем временем, в которое она была написана. Когда я закончила играть, воздух будто замер, все погрузилось в тишину. Время для меня остановилось. Очнувшись я за кулисами от звуков нескончаемых оваций!

Я вышла на сцену, крики «Браво!» лишь усилились.

После концерта ко мне подошла **Оксана Яблонская**, известная пианистка из Нью-Йорка довольно крупной комплекции. В ее глазах было бесконечное удивление: «Как ты смогла ТАК играть на этом ро-

яле? Даже мне было очень сложно! Ты такая хрупкая! Приезжай ко мне в Нью-Йорк! Беру тебя в свой класс в Джульярде!»

Да, подумала я, это дорогого стоит – сама Яблонская меня приглашает! Однако я уже сделала свой выбор – решила учиться у профессора **Александра Саца**, который жил и преподавал в Австрии. Он покорила меня глубиной понимания музыки, уникальным ощущением индивидуальности каждого ученика. К нему я и поехала, став самой юной студенткой Академии музыки и искусства за всю ее историю.

Сейчас за плечами плодотворные годы учебы, выступления – сольные и с оркестром – в Австрии, России и других странах. Преподавать я начала довольно рано, опираясь на уникальный опыт, полученный от своих учителей. Я люблю детей и убеждена, что они удивительные создания и каждый талантлив по-своему, к тому же в своем нежном возрасте они впитывают всё как губка. Важно суметь раскрыть их способности и помочь развить то прекрасное, что в них заложено природой, научить их мыслить, созидать, творить. Дети не перестают меня удивлять и радовать – они большие фантазеры! Мне с ними очень интересно, им со мной тоже, они не хотят уходить на каникулы. Наши уроки – это творческая мастерская, где мы поем, дирижируем, импровизируем, сочиняем, рисуем, беседуем. Детям нравится радовать родителей сюрпризами к праздникам в виде собственных маленьких сочинений, прекрасно оформленных своей же рукой. Мы беседуем о том, как важна взаимосвязь музыки и живописи, и у ребят развивается воображение.

В Австрии, как и в Европе в целом, совсем другой подход к обучению и такой прекрасной музыкальной школы, как в России, нет. На самом деле не столь важно, какую профессию ребенок выберет в будущем. Важно, какой личностью он станет, поэтому необходимо, чтобы он вобрал в себя любовь к музыке, искусству, литературе, чтобы он рос культурным человеком, умеющим созидать, понимать других, сострадать, любить, отвечать за свои поступки и главное – умеющим мыслить!

Я учу детей не бояться делать ошибки, а с радостью их исправлять. Мои ученики уверенно преодолевают трудности, и это помогает им совершенствовать свое мастерство.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем, как культура деградирует, а искусство становится преимущественно удовольствием, развлечением. Я давно заметила, что из образования исчезло что-то очень важное, то, что учит мыслить! Ведь именно музыкальное

воспитание – главная составляющая в формировании творческой личности ребенка, а музыка – это живая мысль, воплощенная в звуке.

В процессе своего обучения я много и увлеченно занималась изучением мировой художественной культуры, которую очень любила. По окончании учебы в России я продолжила свое образование, читая книги по искусству, посещая музеи и галереи. Имея обширные знания в этой области, я захотела поделиться ими и сделать что-то очень нужное и важное. Так родилась идея создания **авторской программы для детей по изучению истории музыки и искусства**. В Европе, несмотря на наличие прекрасных музеев и концертных залов, настоящее комплексное музыкальное воспитание, к сожалению, отсутствует.

Созданная нами авторская программа уникальна и невероятно интересна. Подробно о ней можно узнать, связавшись с нами через **ФБ #Music & Art Academy for Children, инстаграм #musartacademychildren...** или лично. Мы формируем мини-группы для детей в возрасте от 7 лет, ребята постарше занимаются в своей группе. Занятия проходят в форме урока-беседы с красочными презентациями. Основной годовой курс называется *«Эпоха Барокко. Путешествие длиной в 150 лет»*. На уроках мы говорим об архитектуре, живописи, скульптуре, о мифах, обсуждаем происхождение жанров и стилей в музыке и искусстве. Дети очень любознательны, любят викторины, с удовольствием слушают музыкальные произведения, которые мы затем обсуждаем. Развитие эмоционального

интеллекта с раннего возраста – одна из главных задач современности, и мы ее успешно решаем на наших занятиях.

Музыканты и художники творили вовсе не для того, чтобы развлекать, а для того, чтобы люди учились мыслить. Как радостно видеть горящие глаза детей, их искреннее желание узнавать новое! Приятно наблюдать, как ребята меняются и родители восхищаются их эрудицией, языком изложения, улучшением многих навыков. На наших занятиях дети получают мощный импульс к всестороннему развитию, у них улучшаются концентрация внимания, память, развиваются когнитивные способности, они учатся риторике, умению общаться друг с другом и главное – они вовлечены в этот процесс и увлечены им.

Я счастлива сознавать, что могу внести в наш чудный мир небольшую частицу света, добра, красоты, которая, я верю, обязательно расцветет прекрасным садом в душах наших детей. Музыка и ее богатство нужны людям, и мы, музыканты, мечтаем, чтобы она оказалась неотъемлемой частью нашей жизни вне зависимости от того, кем в будущем станет ребенок и какую профессию он выберет.

Хочу закончить свой рассказ словами, которые в поиске нужного пути развития детей, возможно, станут для родителей символическими: *«Музыка и высокое искусство – мощный потенциал для раскрытия творческой индивидуальности ребенка, ведь они обращаются непосредственно к душе, меняя ее, делая совершеннее!»*

Ксения Незнанова,

Евгения Незнанова, г. Вена

Фото из личного архива авторов