

ОТЧЕТ О ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ФАКУЛЬТЕТА (КОНСЕРВАТОРИИ) В 2016/17 УЧЕБНОМ ГОДУ

Художественно-творческая деятельность музыкально-исполнительского факультета (консерватории) в отчетном году проходила в соответствии с планом основных мероприятий на 2016/17 учебный год, которые включали в себя следующие направления работы:

- деятельность Музыкально-филармонического центра «Консерватория»;
- самостоятельная концертная деятельность кафедр музыкально-исполнительского факультета (консерватории);
- организация фестивалей, конкурсов, творческих встреч;
- создание сочинений, аранжировок, инструментовок и переложений.

План художественно-творческой деятельности музыкально-исполнительского факультета (консерватории) выполнен, а по некоторым направлениям работы и перевыполнен. Было запланировано более 50 мероприятий на различных концертных площадках города. В результате плодотворной работы преподавателей и студентов в 2016/17 учебном году проведено свыше 200 концертных выступлений в регионе и за его пределами, что сопоставимо с прошлогодними цифрами. Особенно значимым из них стал отчетный концерт института «Фантазия для весны с оркестром», проходивший 29 мая 2017 г. в Самарской государственной филармонии, в котором приняли участие более 150 студентов факультета очного и заочного отделений, преподаватели и выпускники института. Режиссером-постановщиком концерта был доцент А.А. Мальцев.

Центральное место в художественно-творческой деятельности факультета занимает музыкально-филармонический центр «Консерватория», где преподаватели и студенты представляют на суд слушателей свои лучшие работы. В рамках музыкально-филармонического центра было проведено 35 концертов при плане в 30, жанровая направленность выступлений варьируется в достаточно широких пределах. Наиболее значимыми в этом направлении были мероприятия в рамках абонемента «Самарское музыкальное землячество», который включал 4 концерта. Автором идеи и художественным руководителем проекта является доцент кафедры фортепиано В.Т. Семенов. Концерты данного абонемента выходили за рамки привычного понимания формы концерта. Выступления артистов часто сопровождалось видеорядом, а самим концертам предшествовали выставки и пресс-конференции. Так, концерт, посвященный творчеству А. Бердюгина, сопровождался выставкой работ художника, доцента кафедры декоративно-прикладного искусства А.В. Давыдова.

Уникальную работу представила профессор кафедры хорового дирижирования И.А. Горбунцова – музыкально-поэтический салон России 1812

года «Дадим себя, как россам сродно». В программе события музыкальные произведения переплетались с поэтическими текстами, созданными в начале XIX века, и сопровождались хореографическими номерами, а также интересно подобранным видеорядом.

В конце сезона кафедра хорового дирижирования провела два концерта (14 и 21 мая) для детей, что вызвало большой интерес как у детской, так и у взрослой публики. Программу концерта подготовила преподаватель Е.В. Юнек вместе с вокальным ансамблем «Virginis». Подобное мероприятие показало, что институт располагает неиспользованными ресурсами в рамках привлечения детской аудитории.

Нельзя не отметить вклад кафедры вокального искусства в работу МФЦ «Консерватория», которая представила 6 программ с поэтическими названиями, отражающими основную идею-концепцию концерта.

Гостями МФЦ в прошедшем сезоне стали Камерный ансамбль в составе: Светлана Стадникова (виолончель), Ольга Надольская (фортепиано) (г. Саратов), Даниил Даниленко (фортепиано, гг. Самара – Москва).

За семь лет музыкально-филармонический центр «Консерватория» заявил о себе как о важном культурном центре г. Самары, доступном широкому кругу почитателей музыки. За отчетный период МФЦ посетило более 2000 слушателей, принесся доход в 82 650 рублей. В прошлом концертном сезоне сумма составила 38 800 рублей. Вместе с тем следует отметить, что при сложившейся слушательской аудитории в ней малую часть занимают студенты не только всего института, но и тех, кто учится на факультете.

Ректорат уделяет большое внимание развитию музыкально-филармонического центра «Консерватория». В текущем учебном году институт приобрел малый концертный рояль «C. Bechstein», рассматривается возможность установки сцены, которая призвана способствовать более полному восприятию происходящих событий. Однако концертному залу требуется и материальная модернизация: установка системы кондиционирования, жалюзи на окнах, перекрывающие контровое освещение в весенне-осенний период. Ожидает капитального ремонта базовый инструмент Kawai.

Концертная жизнь музыкально-исполнительского факультета (консерватории) не ограничивается работой МФЦ «Консерватория». Преподаватели факультета сотрудничают с самарской государственной филармонией, являясь солистами, артистами ансамблей и симфонического оркестра, концертмейстерами. Среди них С.Н. Загадкин, П.А. Назаров, Н.В. Фефилов, Д.В. Бойко.

Самостоятельная концертная деятельность осуществляется на кафедрах вокального искусства (39 концертов), народного хорового искусства (85 концертов), хорового дирижирования (36 концертов), коллективы которых постоянно приглашаются для участия в городских и областных мероприятиях.

Целью концертной деятельности кафедр является обеспечение студентов реальными производственными условиями реализации базовых (профессиональных) компетенций, создание культурной среды как в институте, так и в регионе.

Среди проведенных преподавателями музыкально-исполнительского факультета концертов центральное место занимают: концерт-открытие седьмого концертного сезона МФЦ «Консерватория» с участием симфонического оркестра СГИК под управлением заслуженного артиста РФ, профессора В.А. Дрожникова, концерт русского народного оркестра «Жар-птица» (рук. – профессор Е.С. Грузинов, СГИК); сольные концерты засл. артиста РФ, профессора С.Н. Загадкина (СГИК), доцентов П.А. Назарова (Самарская государственная филармония) и Н.В. Фефилова (Самарская государственная филармония), выступления доцентов П.А. Назарова, Н.В. Фефилова, профессора С.Н. Загадкина с симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии.

Получил дальнейшее развитие Камерный музыкальный театр, поставивший в течение учебного года два новых спектакля – оперу В. Моцарта «Так поступают все женщины» и оперетту И. Кальмана «Принцесса цирка» (режиссер – засл. артист РФ П.И. Приходько, педагог-репетитор и концертмейстер – А.Г. Дятлова, дирижер – В.И. Свитов). В текущем учебном году в камерном музыкальном театре велась работа над 4 спектаклями.

Важным направлением художественно-творческой деятельности музыкально-исполнительского факультета (консерватории) является организация и проведение фестивалей, конкурсов, творческих встреч. Значимым явлением в жизни не только института, но всего региона является Международный музыкальный конкурс-фестиваль им. С. Орлова. В отчетный период с 23 по 27 апреля 2017 года этот фестиваль проходил в пятый раз. На нем были представлены следующие номинации:

- струнные смычковые инструменты (5 участников),
- духовые и ударные инструменты (15 участников),
- дирижирование (22 участника),
- ансамбли (78 коллективов).

Количественный состав участников составил более 200 человек, что по оргвзносам составило более 200 тысяч рублей. Кроме того, данный фестиваль получил грантовую поддержку Губернатора в размере 250 тысяч рублей, а также премию имени Д.Д. Шостаковича от благотворительного фонда «Радость» в объеме 30 тысяч рублей.

15–17 февраля 2017 года кафедра хорового и сольного народного пения провела Всероссийский открытый фестиваль-конкурс народно-певческого искусства молодежи «Лазоревый цвет», получив грант РИТЭК в размере 300 тысяч рублей. В фестивале-конкурсе приняли участие более 500 человек, из них 71 солист и 36 ансамблей и хоров.

С 25 декабря 2016 года по 11 января 2017 года планировалось проведение XXV фестиваля хоровой музыки в Самаре «Рождественские вечера в консерватории». Однако трагические события внесли некоторое изменение в расписание фестиваля – два декабрьских концерта были перенесены на более поздний срок. Всего в рамках фестиваля было представлено 4 концерта, в которых приняли участие Смешанный хор СГИК «Резонанс» (художественный руководитель – Ирина Горбунцова), Академический хор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева «Vivat» (художественные руководители – профессор Николай Герасимов, заслуженный деятель искусств РФ Наталья Герасимова), Камерный хор «Апрель» Поволжской государственной социально-гуманитарной академии (Художественный руководитель – М. Платонова, концертмейстер – М. Кочедыкова), Камерный женский хор «Людмила» (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Валерия Навротская). В фестивале участвовало более 500 слушателей.

Качество и уровень проектной деятельности тесно связаны с объемом привлеченного финансирования.

Таблица 1. Общий бюджет заработанных факультетом средств за 2016/17 учебный год

№п/п	Вид поступлений	Сумма	Примечание
1	Средства, заработанные МФЦ «Консерватория»	82650	
2	Губернский грант на проведение конкурса-фестиваля им. С.Орлова	250000	
3	Орг.взнос участников конкурса-фестиваля им. С.Орлова	215000	
4	Премия имени Д.Д. Шостаковича от благотворительного фонда «Радость»	30000	
5	Грант РИТЭК на проведение фестиваля-конкурса «Лазоревый цвет»	300000	
6	Орг.взнос участников фестиваля-конкурса «Лазоревый цвет»	75000	
7	Губернская премия в области культуры и искусства (Н.Ильвес)	100000	
8	Губернская премия в области культуры и искусства (А.Черняева)	100000	
	Всего	1152650	

Как видно из таблицы, наибольший объем финансирования для реализации наших художественных проектов привлекли кафедры народных инструментов, сольного и хорового народного пения (77 % от общей суммы доходной части бюджета).

Важным показателем для музыкально-исполнительского факультета является участие студентов и преподавателей в конкурсах и фестивалях. В результате

совместной работы преподавателей и студентов по подготовке и участию в фестивалях и конкурсах **5** преподавателей, **39** студентов и **3** творческих коллектива приняли участие в **16** международных, **11** всероссийских, **1** межрегиональном и **1** областном конкурсах и фестивалях, проводившихся в Белоруссии, Орле, Москве, Казани, Самаре, Санкт-Петербурге, Ульяновске, Уфе. Всего получено 85 дипломов лауреатов, из которых 7 преподавателями и 78 студентами факультета. Особо хотелось бы отметить успех Дьяковой Яны (класс профессора Ильвес Н.Э.), которая в текущем учебном году приняла участие в таких серьезных конкурсах как «Романсиада-2016» (г. Москва, I премия), конкурс «Орфей» (г. Челябинск, Гран-При), конкурс «New Opera World» (г. Москва, II премия + приглашение на прослушивание в Большой театр). Это те конкурсы, которые позволяют максимально объективно оценить уровень исполнительской подготовки наших студентов и качество работы наших преподавателей.

Высокий уровень подготовки студентов и творческих коллективов к успешным выступлениям на конкурсах и фестивалях обеспечили профессора Дрожников В.А., Варламов Н.И., Ильвес Н.Э., Загадкин С.Н., Горбунцова И.А., Грузинов Е.С., Бикметова Н.В., Герасимов Н.Н., доценты Гладкова Р.З., Седова Н.В., Иванов В.В., старший преподаватель Устинов М.А.

Актуальным инструментом подтверждения активной исполнительской деятельности являются творческие монографии, учитываемые в ежегодном рейтинге СГИК.

Таблица. Статистика оформления творческих монографий кафедр факультета за 2013–2016 гг.

№	Название кафедры	Количество 2013 год	Количество 2014 год	Количество 2015 год	Количество 2016 год
	Вокального искусства	5	1	1	3
	Хорового дирижирования	9	0	2	5
	Сольного и хорового народного пения	5	16	7	6
	Народных инструментов	1	1	1	22
	Фортепиано		1	3	12
	Теории и истории музыки			1	2
	Оркестровых инструментов				1
	Всего	20	18	15	51

За указанные годы учета лидером в оформлении творческих монографий выступает кафедра сольного и хорового народного пения, лидером отчетного года – кафедра народных инструментов.

Важный элемент воспитательной работы – творческие встречи известных профессиональных музыкантов со студентами, они укрепляют их уверенность в правильности выбора профессии, расширяют профессиональный кругозор молодежи. В отчетном году такие встречи состоялись с профессором Московской

государственной консерватории Богданян А.Г. (скрипка), заслуженным артистом РФ, профессором Московской государственной консерватории Шишом В.С., художественным руководителем Московского хорового театра, профессором Певнером Б.С., главным дирижером камерного оркестра «Королевская ложа» (г. Милан, Италия) Кристианом Фаттима, президентом организации «Школа здорового голоса», фоониатром ГАБТ Львом Рудиным, профессором Московского государственного университета культуры, заслуженным работником культуры РФ, доктором искусств международной академии наук Сан-Марино Бакке В.В. (г. Москва). Творческие встречи проходили одновременно с проведением мастер-классов.

Преподаватели факультета в свою очередь регулярно приглашаются для проведения открытых уроков, мастер-классов, ведущими творческих лабораторий. Среди них – профессора Ильвес Н.Э., Дрожников В.А., Максимов В.П., Загадкин С.Н., доценты Жданов С.И., Семенов В.Т., Файн Н.Д., Седова Н.В., Бикметова Н.В., Свитова Т.В. и др. За последние три года количество проведенных мастер-классов практически не снижается. Творческая активность по этому направлению работы остается стабильно высокой. Преподаватели института провели **41** мастер-класс для обучающихся по программам предпрофессиональной подготовки (музыкальные школы, школы искусств), а также в средних профессиональных и высших учебных заведениях, учреждениях культуры и искусства в регионе и за его пределами (Пенза, Мурманск, Саратов, Сызрань, Уральск и др.).

В результате сотрудничества института с Западно-Казахстанским государственным университетом им. М. Утемисова заведующая кафедрой вокального искусства Ильвес Н.Э. в декабре 2016 года провела там курс лекций и мастер-классы по основам вокальной подготовки. В отчетном году студенты университета дважды приезжали в СГИК на обучение.

В 2016/017 гг. профессорско-преподавательский состав факультета принимал активное участие в работе жюри конкурсов и фестивалей различного уровня: **28** преподавателей приняли участие в работе жюри и экспертных советов международных, всероссийских, региональных конкурсов и фестивалей, проходивших в Тольятти, Чапаевске, Миассе, Ульяновске, Самаре, Мурманске, Пензе, Бузулуке, Новокуйбышевске, Саратове, Сызрани, Женеве (интернет-конкурс, участник – доцент Бойко Д.В.).

Творческая деятельность преподавателей факультета в 2016/17 учебном году продолжала записываться на компакт-диски. Организацию записей инициировали Семенов В.Т., Бикметова Н.В., Горбунцова И.А., Дятлова А.Г., Ильвес Н.Э., Грузинов Е.С. В настоящее время записи концертов находятся в оформлении и будут утверждаться в виде творческих монографий декабрьским заседанием Художественного совета.

В целом художественно-творческую деятельность музыкально-исполнительского факультета в отчетном году следует признать удовлетворительной. Вместе с тем следует отметить наличие проблем, связанных с сокращением контингента студентов и, соответственно, численности состава участников творческих коллективов, в том числе по причине невыполнения плана приема на некоторых специальностях и направлениях подготовки, что не может не оказывать влияние на работу творческих коллективов. В предстоящем учебном году работа по совершенствованию качества подготовки специалистов в сфере профессионального искусства и любительского творчества продолжится в следующих направлениях:

1. Сохранение и развитие творческих школ как важнейшей основы подготовки творческих кадров; развитие и всемерная поддержка творческих коллективов института; создание условий для формирования новых творческих коллективов и объединений.

2. Планомерная работа кафедр по организации мероприятий и подготовке документов для получения преподавателями ученых и почетных званий, наград различного уровня. Поддержка конкурсной активности преподавателей и студентов. Подготовка учебно-методических материалов и оформление творческих монографий.

3. Организация и проведение конкурсов и фестивалей.

4. Оформление грантовых заявок городского, областного и регионального уровней на проведение мероприятий, реализацию крупных проектов, закупку музыкальных инструментов и сценического оборудования, оборудования для студии аудиовидеотехнологий.

5. Постановка художественно-творческих мероприятий на более эффективную коммерческую основу. Централизованная работа по продвижению художественных проектов института на рынке творческих услуг региона.

6. Увеличение количества совместных мероприятий с общеобразовательными школами, школами искусств, средними специальными учебными заведениями, вузами.

7. Благотворительная деятельность. Проведение концертов и спектаклей в социальных приютах, детских домах, интернатах для престарелых, домах инвалидов, больницах и госпиталях. Организация благотворительных мероприятий в стенах института.

8. Международное сотрудничество. Расширение международных контактов в рамках совместных концертов, конкурсов и фестивалей, проведения открытых уроков, круглых столов и творческих лабораторий. Целенаправленная и планомерная работа по привлечению иностранных студентов для обучения творческим специальностям на факультете.