Елена Васильевна Белова

Детская школа искусств
 г.Видное

Доклад
«Организация конкурсной деятельности как перспективный путь инновационного развития учреждения
 дополнительного образования детей»

В Концепции о развитии Детских школ искусств в Российской Федерации делается акцент на том, что «…система ДШИ всей своей деятельностью должна быть нацелена на подготовку людей с активным творческим потенциалом, готовых к созданию интеллектуальной творческой среды, способной изменить лицо страны и обеспечить ее высокую конкурентоспособность». Учебная деятельность образовательного учреждения не может ограничиваться лишь «текущим» учебным процессом, т. к. это может вызвать снижение мотивации обучающихся к занятиям и, как следствие, понижение общего уровня результативности работы. Таким образом, возникает настоятельная необходимость активного поиска и внедрения различных форм массовой учебной деятельности в образовательный и воспитательный процесс, позволяющих:

- создать «ситуацию успеха» для каждого обучающегося;

показать результаты учебной работы;

расширить границы учебного процесса.

Наиболее распространенными формами массовой учебной деятельности в учреждениях художественного образования являются концерты и состязательные мероприятия - конкурсы, фестивали, олимпиады и др. Цель любого соревнования - сравнение уровней мастерства участников, что способствует формированию адекватной самооценки, профессиональному росту и воспитанию волевых качеств конкурсантов.

Именно по результатом участия детей в выставках, смотрах, фестивалях, соревнованиях судят о результатах образовательно-воспитательной работы учреждения дополнительного образования. В Концепции делается акцент, что критериями качества работы ДШИ являются «достижения одаренных детей в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и др.)»Для нас, нашей системы, конкурсы – это серьезный показатель. Именно количество призовых мест, наград, заслуг, дипломов определяет:

- конкурентоспособность и рейтинг учреждения;

- результативность работы педагогического коллектива;

- количество талантливых и одаренных детей в учреждении;

-высокую мотивацию воспитанников и сохраняемость контингента;

- удовлетворенность родителей качеством дополнительного образования ребенка.

МАУДО «Детская школа искусств г.Видное» ежегодно проводит внутришкольные конкурсы, фестивали по фортепиано, общему фортепиано, теоретическим дисциплинам, по сольному академическому пению, проводятся выставки: отделения изобразительного искусства, по новым направлениям - компьютерной графики и искусству фотографии.

Ежегодно ученики имеют возможность участвовать в районных фестивалях, конкурсах, олимпиадах, выставках, где за последние 5 лет проявили свои способности 805 учащихся, звания лауреатов получили 489 конкурсантов.

Если проследить ежегодное участие детей в конкурсах за 5 лет, то можно увидеть, что увеличилось количество детей, принимающих участие в Областных, Всероссийских и Международных конкурсах. В Областных конкурсах - с 11 лауреатов в 2009 году до 72 лауреатов и дипломантов в 2014 году., в Международных конкурсах: с 27 участников в 2009 году до 61 участника в 2014 году. И преподаватели, и ученики стали смелее заявлять о себе , и своей творческой работой на высоком уровне.

Детская школа искусств г.Видное – инициатор конкурса сольного академического пения, который на протяжении 18 лет имел статус Межзонального, в 2010 году этому конкурсу был присвоен статус Областного, а с 2015 года по согласию с Министерством культуры Московской области и Администрацией Ленинского муниципального района будет переведен в ранг Всероссийского.

4 года назад ДШИ г.Видное стала инициатором еще одного замечательного Областного конкурса «Парад ударных инструментов», который вызвал интерес не только в Московской области, но и в Москве, России, в ближнем зарубежье, также решен вопрос о присвоении этому конкурсу статуса Международный с 2015 года.

Второй год школа проводит еще один Областной конкурс - Эстрадно-джазовой и современной музыки.

Здесь нельзя не сказать о жюри вышеуказанных конкурсов. Это высокоавторитетные, высокопрофессиональные музыканты с мировым именем (Анатолий Кролл), профессора Московской консерватории и РАМ им.Гнесиных.

Школа участвует в проведении интересных проектов: в 2013 году – в региональном этапе Всероссийского конкурса «Солнечный круг», посвященном 100-летию композитора А.Островского, в заключительном смотре-фестивале «Композиторы России – детям Подмосковья», в котором также принимали участие ученики нашей школы.

На сегодняшний день существует достаточно большой выбор конкурсов различных уровней, и мы имеем возможность выбирать. Выбор определенного конкурса – это, по сути, планирование времени, затрат, труда, а также максимальных и минимальных результатов от участия в мероприятии.

Однако свой выбор мы основываем на целом перечне необходимых для учреждения условий:

Доступность участия в конкурсе:

- невысокие затраты на отправку, транспортировку конкурсных работ, организацию выездных выступлений и т.д.

-приемлемые сроки для подготовки конкурсного материала;

-актуальность конкурсного мероприятия, его тем;

-поощрение участников, лауреатов, призеров и педагогов-руководителей;

-качество организации конкурса, выставки, мероприятия;

-освещенность и престиж конкурса;

-возможность увидеть все конкурсные работы, выступления, услышать оценку жюри, иметь возможность сравнить и проанализировать ситуацию.

В течение 2012-2013 учебного года 385 учащихся (64.2%) от контингента учащихся приняли участие в конкурсах различного уровня - от районных до престижных международных. 137 участников были удостоены званий дипломантов и лауреатов.

Уровень конкурса	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Районные	71/137	50/27	91/25	60/142	80/122
Зональные, межзональные	20/8	14/16	21/8	23/30	18/11
Областные	11/14	25/23	16/14	21/48	72/8
Всероссийские	--	--	--	22	7/1
Международные	27	11/1	0/2	11/28	54/7

Школа в настоящее время использует систему интернет-конкурсов. Отосланы работы по компьютерной графике в Болгарию на международный конкурс. Система интернет-конкурсов позволяет расширить сферу участия детей по современным направлениям, таким как компьютерная графика, искусство фотографии, современные компьютерные технологии, на что обращается внимание в Программе развития детских школ искусств Российской Федерации.

Между тем иногда раздаются голоса, порой голоса авторитетных и уважаемых музыкантов, выражающие сомнения в целесообразности и справедливости самого конкурсного метода. Возражения эти сводятся в основном к тому, что спортивное начало, присущее как самим соревнованиям, так и в некоторой степени системе оценок участников, несовместимо с искусством. Отсюда делается вывод, что какие-либо выделения из массы исполнителей нескольких победителей, лауреатов само по себе неизбежно является субъективным и вообще недопустимо. Некоторые музыканты категорически отрицают правомерность конкурсов, другие же настаивают на том, чтобы способствовать выдвижению артистов путём организации обычных концертов.

Подавляющее большинство музыкантов не поддерживают подобной точки зрения, сама жизнь из года в год убеждает нас в её несостоятельности. Спортивный момент, действительно, в известной степени присутствует в конкурсах, как он присутствовал в музыкальных соревнованиях на протяжении многих веков. Но он ни в какой степени не мешает участникам соревнований проявлять и раскрывать своё дарование, а членам жюри определять тех, кто действительно достоин занять место на концертной эстраде. Ведь практика показывает, что ошибки компетентных жюри бывают сравнительно редкими: лауреаты в подавляющем большинстве оправдывают своё звание последующей артистической деятельностью. Но гораздо важнее, что соревновательный момент резко стимулирует работу молодых музыкантов, их стремления достичь совершенства в процессе подготовки к конкурсу. А звание лауреата обязывает их не останавливаться на достигнутом и в дальнейшем.

Из опыта выдающегося педагога- скрипача Юрия Исаевича Янкелевича: он разумно использовал систему отбора учеников на конкурсы, решая в индивидуальном порядке целесообразность и пригодность участия в том или ином конкурсе, в зависимости от одаренности учащегося, его стиля, а не от степени готовности той или иной программы. Готовя ученика к конкурсу, Юрий Исаевич делал много замечаний, был беспощаден к малейшим недостаткам. Но перед самым конкурсом менял тактику и более акцентировал его достоинства. Это очень помогало созданию ощущения уверенности на эстраде, спокойствия. Главное, чего он добивался в исполнительском искусстве – воспитывать художников, зажигать в своих учениках музыкальную яркость, броскость, прививать чувство артистизма, «эстрадности» в высоком смысле этого слова.

И в искусстве, и в спорте победу в соревнованиях приносит талант и настойчивость. Это победы, которые рождают гармонию красоты - как физической, так и духовной. Победа в международном музыкальном состязании не становится конечной целью музыканта-исполнителя, а является лишь началом, средством, открывающим молодому участнику дорогу в артистическую деятельность.

В печатных изданиях, освещающих вопросы музыкальной культуры, искусства и образования, исполнительским конкурсам неизменно уделяется большое внимание, ведутся дискуссии, которые порой приобретают острополемический характер. Свои позиции высказывают как известные музыканты, деятели музыкальной культуры и образования - члены различных жюри, так и руководители учебных заведений и учреждений культуры, преподаватели колледжей и музыкальных школ. Полемика ведется по вопросам, связанным с работой жюри конкурсов, с критериями оценки выступлений конкурсантов, подчеркивается необходимость методически грамотно сочетать в учебной работе задачи гармоничного и последовательного развития обучающихся с подготовкой к выступлениям в конкурсах.

Остановимся на общественно- культурных и образовательных ценностях и функциях детско-юношеских исполнительских конкурсов.

Социальная, культурно-просветительская функция. Классическое искусство в современной индустрии развлечений занимает незавидное место. Академический концерт как форма публичного существования классической музыки и музыкального исполнительства для подавляющей массы людей малоинтересен, в том числе из-за внешней статики. Грамотный событийный менеджмент конкурсов выводит академическое музыкальное исполнительство на уровень увлекательного соревновательного зрелища, тем самым стимулируя интерес к классической музыке изначально далеких от «высокого» искусства слушателей (к числу которых, к сожалению, все чаще принадлежат родители и прочие родственники юных конкурсантов). Социальная функция усматривается и в том, что сейчас вся система музыкальных конкурсов превращается в огромную мега-систему музыкального образования. Присутствие на конкурсных прослушиваниях является для педагогов и учеников школой, ориентирующей на определенное качество исполнения. Неоценима роль общения с членами жюри, как правило, маститыми педагогами, после завершения конкурса обычно устраиваются «круглые столы» с жюри конкурса, где каждый участник может задать вопрос на интересующую его тему. В последнее время широко распространена практика конкурсов фестивального типа, осуществляющих комплексную программу, в которую заложен широкий спектр музыкально- образовательных, художественно-творческих, педагогических и психологических проблем. В программу таких мероприятий включаются мастер-классы известных профессоров. Таким образом формируется единое международное образовательное пространство, в которое интегрированы традиции различных исполнительских школ.

В подобном открытии возможностей и продвижении молодых музыкантов находит свое выражение социально-прагматическая функция исполнительских конкурсов.

Еще одну функцию музыкальных конкурсов можно обозначить как музыкально-охранительную. В конкурсной среде бережно сохраняются традиции исполнения классики и классического музыкального искусства в целом. Позиции и мнения членов жюри, как правило, довольно консервативны, «оригинальничание» на сцене не приветствуется, что помогает, при постоянно происходящих художественно-концептуальных изменениях, все же сохранять традиции интерпретаций.

Художественно-продуктивная функция музыкальных конкурсов как создание нового художественного продукта, в частности, интерпретации произведения работает лишь на уровне особо одаренных исполнителей, ярких индивидуальностей. Но именно это и является, по большому счету, целью исполнительского искусства.

В современной ситуации различные исполнительские конкурсы значительно отличаются между собой в части программных требований, количестве номинаций, наград. Две разнохарактерных пьесы исполнить, как правило, проще, чем классическую сонату и полифонию. Чтобы «выстоять» 3 тура, нужен гораздо более значительный профессиональный «багаж», чем для подготовки свободной программы на 20 минут. В ансамбле и оркестре для многих выступать психологически комфортнее, чем соло и т.д. Подобное многообразие конкурсных требований имеет целый ряд преимуществ для музыкантов-педагогов, т.к. большинству обучающихся можно подобрать конкурс «по силам», в соответствии с индивидуальной траекторией развития. У юного музыканта нет сокрушительной техники, но есть очень приличное чувство ансамбля и эмоциональная отзывчивость на музыку - существует возможность участия в концертмейстерских конкурсах. Ученик -скрипач хорошо обучен, но не имеет ярких артистических данных, привлекающих на сольных конкурсах внимание жюри - возможно, его игра гармонично вольется в конкурсную программу ансамбля или оркестра. И будет праздник музыки: общение со сверстниками и старшими коллегами - уважаемыми профессионалами, услышанные впервые на конкурсных прослушиваниях сочинения, расширение горизонтов, открывшиеся профессиональные перспективы. И, как результат, ситуация успеха, что станет мощным стимулом к занятиям по специальности.

В последние годы выявлению и поддержке юных талантов уделяется большое внимание, и исполнительские конкурсы играют в этом контексте важнейшую роль. В Московской области действует целевая программа по поддержке одаренных детей, т.к. поездка на конкурс всегда сопряжена с материальными расходами: приобретение качественного инструмента, членский взнос, оплата дороги и проживания. Наиболее ярко проявившие себя учащиеся ДШИ регулярно награждаются стипендиями Главы Ленинского муниципального района и стипендиями Губернатора Московской области. И главный критерий в представлении к награде - победы в профессиональных конкурсах – от районных , областных до всероссийских и международных.

Школа тесно сотрудничает со средним звеном профессионального обучения, так, для подготовки к конкурсам преподавателями Московского областного базового музыкального колледжа им.А.Н.Скрябина г.Электросталь проводятся мастер-классы для учащихся, которые готовятся к участию в конкурсах разного уровня. В результате, ученики занимают призовые места на межзональных и зональных конкурсах.

Из собственного педагогического опыта можно сделать вывод, что подготовка к конкурсу - это не только мощный толчок для развития профессионального комплекса учащегося. Не менее значима конкурсная практика как стимул для повышения квалификации преподавателя. Выступление на конкурсе становится итогом определенного этапа совместной работы ученика и педагога, весьма ценным показателем ее качества. От общепринятой системы контроля успеваемости обучающихся - зачетов, экзаменов, контрольных уроков, открытых концертов - конкурсы отличаются наличием соревновательного компонента, требующего особенно высокой степени мобилизации способностей и усилий как учащихся , так и педагогов. Открывается возможность выйти за пределы рутинного учебного процесса: получить новые впечатления от общения с коллегами, расширить во многих отношениях профессиональный кругозор, сравнить собственные достижения с успехами коллег, получить представление об общем уровне исполнительской культуры, расширить педагогический репертуар. Все это побуждает преподавателя заново критически осмыслить свой опыт, оценить свою профессиональную компетентность, найти ресурсы совершенствования мастерства.

Таким образом, исполнительские конкурсы являются стимулом для развития творческого потенциала учащихся и преподавателей, способствуют налаживанию коммуникаций в педагогическом и ученическом сообществе, пропагандируют ценности классического искусства. Профессиональный исполнительский конкурс - это культурное событие, акция, позволяющая осуществлять «смотр» контингента обучающихся с выявлением одаренных детей и оценку «педагогических сил», проводить необходимый пересмотр и обновление целей, задач и методов обучения.

Любой конкурс немыслим без конкуренции. Но никогда соперничество молодых музыкантов не мешает рождению простой человеческой дружбы. Она рождается в совместном музицировании, в прогулках и откровенных беседах в часы, свободные от занятий и выступлений. Ведь на каждый конкурс съезжаются десятки молодых людей со всех концов света, и они всегда находят общий язык, потому что их объединяет любовь к музыке. В дни проведения конкурсов появляется уникальная возможность обсудить важнейшие профессиональные вопросы и музыкантам-исполнителям, и их педагогам.

И в искусстве, и в спорте победу в соревнованиях приносит талант и настойчивость. Это победы, которые рождают гармонию красоты - как физической, так и духовной. Победа в музыкальном состязании не становится конечной целью музыканта-исполнителя, а является лишь началом, средством, открывающим молодому участнику дорогу в артистическую деятельность.

Список используемой литературы:

1. Концепция развития Детских школ искусств Российской Федерации о 17.12.2012 г.
2. Программа развития детских школ искусств в Российской Федерации,
3. Ю.И.Янкелевич Педагогическое наследие – М.Музыка, 2009 - 424 с.
4. Либерман, ЕЛ. Творческая работа пианиста с авторским текстом/Е.Я. Либерман. - М.: Музыка, 1988.
5. 240 с.
6. Музыкальное произведение: сущность, аспекты анализа. - Киев.: Музична Укра!на, 1988. - 372 с.
7. Рабинович, Д А. Исполнитель и стиль / Д.А. Рабинович. - М.: Советский композитор, 1979. - 320 с.