

**Музыка и живопись: на стыке искусств
(новые формы работы в отделе музыкально-нотных изданий и звукозаписей
Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького)**

**Music and painting: At the confluence of arts
(New service formats at the Printed Music and Sound Records Department
of A. M. Gorky Areal Library)**

Р. Т. Зыкова

*Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького,
Пермь, Пермский край, Россия*

Rimma Zykova

*A. M. Gorky State Areal Universal Library,
Perm, Perm Area, Russia*

Новые формы работы отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской краевой библиотеки им. А. М. Горького, направленные на взаимодействие с детскими школами искусств, способствуют развитию социального партнерства. Мероприятия на основе синтеза музыкального и изобразительного искусства раскрывают творческий потенциал личности. Продвижению инновационных форм работы способствовали реализованный проект «Мир изящных искусств» к 180-летию библиотеки, конкурс «Музыкальная эвристика» на медиа-информационном фестивале «Книжная площадь» и другие.

The author discusses the new user services at the Printed Music and Sound Records Department of Perm Library focused on interaction with children's arts schools and advance of social partnership. The synthesis of musical and pictorial arts enables to unlock kids' creative potential. Among innovative activities, the author enlists the project «The World of Fine Arts» on the 180-th anniversary of the Library, «Musical Heuristics» contest within «The Book Square» media-information festival, etc.

Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей Пермской государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького (ОМНИЗ, ПГКУБ) является одним из старейших на Урале (1908 г.). Решение об открытии музыкального отдела было не случайным, а продиктованным насущной необходимостью. Этого требовала многогранная музыкальная жизнь Перми и Пермской губернии. Уже в то время в городе был оперный театр, музыкальные общества и кружки и т. д. Комплектование музыкального отдела в Пермской общественной библиотеке было поставлено «на широкую ногу». Были налажены связи с отечественными и зарубежными музыкальными издательствами, приобретались подписные периодические издания, принимались книги в дар от читателей.

Прошло почти 110 лет... Музыкальный отдел ПГКУБ по-прежнему остается одним из главных центров творческой жизни города и края, информационным кладезем для специалистов и любителей музыки и искусства в целом. Одна из читательниц, посетивших площадку «Музыкальная эвристика» в рамках медиа-информационного фестиваля «Книжная площадь», пишет: «Музыкальный отдел дает возможность прослушать грампластинки, прикоснуться к музыке в целом. Умиротворение. Интерес. Восторг. Музыкальный отдел – духовная составляющая всей библиотеки. 1.09.14. П. Е.».

На сегодня фонд отдела насчитывает более 100 000 единиц хранения: книги, нотные издания и аудиодокументы, в том числе дореволюционные издания и книги с автографами известных и выдающихся деятелей культуры.

Нам важно поддержать статус одной из лучших музыкальных библиотек и, опираясь на традиции и богатый информационный контент, идти в ногу со временем. XXI век – это время новых информационных и компьютерных технологий, когда с изменениями в жизни людей меняются их запросы и потребности. Поэтому библиотечное сообщество избирает инновационный путь развития. Различные формы и методы активно используются в повседневной массовой работе с читателями [1; 2]. Остановимся на некоторых формах работы, применяемых сотрудниками ОМНИЗ ПГКУБ.

В последнее время большой популярностью пользуются игровые интерактивные технологии, когда в мероприятие вносится элемент игры. «Здравствуй, Масленица» – так назывался музыкально-игровой урок, подготовленный для учащихся 7-х классов средней школы. В ходе урока учащиеся смогли познакомиться с историей праздника, а на примере живописных полотен, фольклорных песен, поэтических произведений и отрывков из кино, продемонстрированных с помощью интерактивных программ, включавших как викторину, так и просмотр, школьникам представилась возможность взглянуть на праздник сквозь призму искусства. В дополнение они смогли принять активное участие в масленичных забавах, так сказать, окунуться в масленичные традиции с головой. Данное музыкально-познавательное мероприятие получилось ярким, насыщенным, а главное – была выполнена его образовательная миссия.

Еще одной популярной формой работы являются квест-игры. Нами разработана квест-игра «Найди Дунаевского». Игра рассчитана на учащихся 7–8 классов.

Цель: познакомить учащихся средней школы с творчеством композитора через информационные ресурсы отдела. На каждом этапе ребята получают задание, выполнить которое они смогут, только используя справочный аппарат отдела. В качестве подсказки используется метод цветного кодирования: цвет карточки с заданием совпадает с цветом каталога (картотеки), в котором находится ответ или ссылка на ответ. Цветовое кодирование усиливает процесс запоминания информации. В ходе игры задействованы как информационные ресурсы, так и музыкальное оборудование. На всю игру отводится не более часа. Таким образом, игра позволяет удовлетворить познавательные запросы школьников в интересной и креативной форме. Мы не только знакомим читателей с творчеством композитора, но и приобщаем их к библиотеке, раскрывая возможности и ресурсы отдела.

Сегодня все чаще при проведении массовых мероприятий мы переходим на диалоговые формы. На протяжении нескольких лет ПГКУБ совместно со средней образовательной школой № 12 г. Перми проводит профессиональные пробы. Данное мероприятие призвано познакомить учащихся с профессией библиотекаря. После общего знакомства с библиотекой ребятам предлагается выбрать любой отдел, в котором они хотели бы поработать. Обычно выбор падает на отделы иностранной литературы и музыкально-нотных изданий.

Нам важно не только познакомить ребят со спецификой нашей работы, но и узнать их интересы, связанные с выбором будущей профессии, а также понять, как их можно применить в работе отдела музыкально-нотных изданий. В ходе общения выяснилось, что часть учащихся связывает свою будущую профессию с маркетинговой деятельностью, а кто-то – с анимационным дизайном. В соответствии с их интересами были разработаны задания. Для будущих маркетологов – реклама информационных ресурсов и услуг отдела. Для анимационного дизайнера – создание комикса на тему «Знакомство с нотно-музыкальным отделом "Горьковки"». Ребята потрудились на славу. Оба задания позволили оценить, насколько хорошо дети усвоили азы профессии библиотекаря, и показать школьникам, что библиотека – это увлекательный мир, в котором можно интересно и креативно работать.

Современная выставочная деятельность библиотек также претерпела изменения. При разработке дизайна выставки мы используем художественные и фотоработы, музыкальное оборудование, флипчарт и т. д.

Каждый год сотрудники отдела становятся участниками медиа-информационного фестиваля «Книжная площадь». Самыми популярными мероприятиями фестиваля, помимо привлечения музыкальных коллективов, являются задания и конкурсы под общим названием «Музыкальная эвристика». Данное мероприятие содержит разнообразные формы и методы работы. «Узнай кино» включает интерактивные тесты на знание музыки кино и мультфильмов. В задании «Нарисуй музыку» читателю предлагается прослушать музыкальное произведение и, не видя обложки CD или грампластинки, угадать явление природы и зарисовать его. Позже читатель может сравнить свои догадки с записями на обложке аудиодокумента. «Продолжу строчку из песни», задание, поначалу вызывающее у читателей смущение, впоследствии переходит в бурные эмоциональные восклицания «Как здорово!» или «Сколько песен я знаю!» Порой собирается группа читателей, с удовольствием не только продолжающая строчку, но и исполняющая весь куплет песни. И, наконец, «Тихий» диалог – так мы назвали следующее задание после его завершения. Не все люди

расположены к активному коммуникативному диалогу. Для них мы разработали задание, предполагающее ненавязчивый диалог. На флипчарте закрепляется лист ватмана, разбитый на два столбца. С одной стороны надо прикрепить стикер с названием музыкального произведения, к которому обращаешься, когда грустно, с другой, наоборот, – радостно. Данный подход помогает нам не только привлечь читателей к мероприятию, познакомить их с отделом посредством представленных рядом с флипчартом аудиодокументов и оборудования, но и выяснить музыкальные предпочтения горожан, пришедших к нам на мероприятие, в зависимости от их эмоционального состояния.

Благодаря постоянному развитию социального партнерства расширяется и тематика массовых мероприятий, проводимых отделом. Все чаще музыкальные мероприятия перекликаются с другими видами искусств: литературой, живописью. Например, в 2016 году на третьем этаже нашей библиотеки было организовано арт-фойе. Здесь учащиеся и педагоги художественных школ, ДШИ города Перми и Пермского края, студенты Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова демонстрируют свое мастерство. Приходя на музыкальные вечера, читатели получают возможность познакомиться с художественными картинами, пообщаться с юными художниками и их педагогами, получить автограф. Каждое музыкально-образовательное мероприятие, проходящее на стыке музыки и других видов искусств – это открытая площадка для общения, здесь нет границ между исполнителями и читателями. Каждый читатель может подойти к гостю программы и, вне зависимости от профессионального статуса приглашенного, пообщаться с ним, сфотографироваться, выразить слова благодарности. Живой диалог между читателем и гостем проходит как во время мероприятия, так и после него. В данном случае творческая лаборатория с инновационной формой работы становится еще и центром коммуникативной культуры, где обе стороны взаимно дополняют и обогащают друг друга.

Еще одной новой формой работы отдела стал выпуск фотоальбома «Музыкальная жизнь "Горьковки"». Интересно, что реализация данной идеи стала возможной благодаря читательской любви и поддержке с одной стороны и нашей инициативе – с другой. В результате на благотворительной основе появился замечательный фотоальбом в глянцевой обложке с яркими фотографиями, запечатлевшими картины нашей музыкальной жизни.

Воплощение многообразных форм работы для различных категорий читателей стало хорошей мотивацией для участия в проектной деятельности. Так родилась идея проведения проекта «Мир изящных искусств». Но обо всем по порядку.

В 2016 году экспертный совет конкурса проектов «Возрождение исторической памяти Пермского края», организованного Министерством культуры Пермского края, поддержал проект «180 лет Пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького», разработанный сотрудниками библиотеки. Проект предусматривал проведение мероприятий в рамках нескольких направлений деятельности библиотеки.

Идея, заложенная в проект нашего отдела «Мир изящных искусств», была изначально ориентирована на читателей ОМНИЗ. Среди пользователей информации отдела особую категорию составляют учащиеся и преподаватели детских школ искусств (ДШИ), осуществляющие обучение по различным направлениям: музыкальное, театральное, изобразительное, хореографическое и т. д. Информационной базой для проведения мероприятий ДШИ стал фонд ОМНИЗ.

Решались следующие задачи: формирование первоначальных компетенций учащихся в сфере музыкального и художественного образования; создание для учащихся возможности работы с книжными памятниками, включая специальные виды (нотные и изоиздания).

План юбилейных мероприятий предусматривал организацию выездных мастер-классов в трех территориях Пермского края – Соликамске, Добрянке, Суксуне и проведение краевого открытого конкурса «Вселенная в алфавитном порядке. Охота», лучшие работы которого планировалось издать в форме набора открыток.

Участниками мероприятий стали учащиеся и учителя музыки, преподаватели дисциплин художественного и музыкального циклов ДШИ, библиотекари г. Перми и Пермского края. Базой информационных ресурсов стал фонд ПГКУБ. В течение октября на базе Добрянской, Соликамской и Суксунской ДШИ прошли мастер-классы, направленные на внедрение новых форм работы в преподавание таких дисциплин, как «Музыкальная литература», «Слушание музыки», «ИЗО», на

использование в массовой работе библиотек материалов фонда аудиовизуальных документов, в т. ч. грампластинок.

Всю выездную программу можно разделить на два блока. Первый блок состоял из музыкального урока (мастер-класса), на котором участникам было предложено прослушать музыкальные композиции на тему «Звуки осени», а затем, используя традиционные и нетрадиционные техники живописи – сухую пастель и кофейную живопись – нарисовать иллюстрацию. Все мастер-классы были выстроены таким образом, чтобы непрофессионал, будь то педагог (учащийся) музыкального отделения или библиотекарь, мог воспользоваться предложенными техниками живописи. Социальными партнерами ОМНИЗ выступили пермские педагоги и учащиеся из шести ДШИ.

Для каждой территории были подготовлены и сыграны индивидуальные музыкальные композиции, являющиеся мировыми шедеврами музыкального искусства. Нотные издания и оркестровые партитуры, использованные музыкантами, взяты из фонда отдела музыкально-нотных изданий краевой библиотеки.

Мероприятие второго блока было посвящено творчеству И. Дунаевского. Вниманию собравшихся были предложены две формы проведения урока на тему «Отражение реалий советской эпохи в киномузыке И. Дунаевского». Первая форма – это электронная викторина, построенная на основе современного компьютерного пакета iSpring Suite, разработанная российской компанией iSpring, позволяющая проводить уроки, тесты и т. д. при помощи интерактивных эффектов. Вторая – музыкально-литературная композиция, подготовленная совместно с ДШИ (в нашем случае это педагогический коллектив и учащиеся одной из краевых школ искусств, на базе которой была проведена встреча). В ходе проведения обеих форм были задействованы грампластинки из фонда ОМНИЗ. В первом случае на основе ранее рассказанного исторического материала с использованием грамзаписей проводился итоговый урок-викторина. Во втором случае подлинными голосами Л. Утесова и Л. Орловой, звучащие с грампластинок, подхватывали (звук записи в это время уменьшался) и продолжали преподаватели и учащиеся музыкального отделения школы искусств. Таким образом создавался эффект переключки времен. Урок получился содержательным, ярким и запоминающимся. Ведь учащиеся попутно с музыкальной литературой знакомились и с дискографией композитора.

Всего 85 участников было задействовано в проведении мастер-классов и около 200 человек посетили мероприятия.

Второе крупное мероприятие в рамках цикла «Мир изящных искусств» – это открытый краевой конкурс иллюстраций «Вселенная в алфавитном порядке. Охота». Участниками конкурса стали учащиеся отделений изобразительного искусства учреждений дополнительного образования детей города Перми и Пермского края в возрасте 7–16 лет.

Конкурсное задание предполагало ознакомление со статьей «Охота» из «Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона» и создание к ней иллюстраций. Всего в конкурсе приняло участие семь школ искусств г. Перми и Пермского края, это 80 участников и 83 работы. После экспертной оценки жюри лучшие работы были напечатаны в виде набора открыток.

Отзывы по проекту были опубликованы на сайтах детских школ искусств Добрянки, Суксуна и Соликамска, в газете «Новая жизнь».

Использование новых форм работы с читателями позволили:

- расширить социальное партнерство: партнерами и друзьями отдела стали студенты и педагоги Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Пермское краевое общество охотников и рыболовов, представители книжных издательств и другие;

- привлечь новых потребителей информации: помолодела читательская аудитория отдела, до 2014 г. самым молодым пользователем считался студент II-го курса, сейчас возрастная категория читателя начинается с 8 лет, это учащиеся учреждений дополнительного образования и начальных классов средних общеобразовательных школ.

Возросла популярность отдела в музыкально-образовательной среде города и края.

В заключение хотелось бы вспомнить слова из песни Олега Митяева: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Думаю, эти строчки вполне могут стать девизом библиотеки, призванной стать инновационной площадкой в мире информационно-образовательных услуг, интересной и привлекательной для читателей.

Список литературы

1. Кан, Е. М. Культурно-досуговая деятельность библиотек как важный аспект реализации социально-культурной политики [Электронный ресурс] // Библиотеки в системе социально-культурной политики государства: материалы межрегион. науч.-практ. конф. 15–16 апр. 2014 года / М-во культуры Сахалин. обл., Сахалин. обл. универс. науч. б-ка ; ред.-сост. Т. М. Ефременко. – Южно-Сахалинск, 2015. – С. 56.
2. Матлина, С. Г. Публичная библиотека: пути инновационного развития: избранное / С. Г. Матлина. – СПб. : Профессия, 2009. – С. 269.