III открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей «Новое поколение»

Секция: искусствоведение

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО ПЕДАГОГА АЛЛЫ МИХАЙЛОВНЫ КАЦ

Джумабаева Дарина
7 класс (13 лет)
МБОУ ДОД ДШИ № 6
Ленинского р-на г.о. Самара

Руководитель: **Васильева Э.Л.**
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД ДШИ № 6

Самара 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ 3

1. СУДЬБА МУЗЫКАНТА 4
2. ЛЮБИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ 7
3. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 9
4. УСПЕХИ И ПОБЕДЫ УЧЕНИКОВ 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 19

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21

ВСТУПЛЕНИЕ

Любой учащийся воспринимает педагога прежде всего как Личность. Мастерство Педагога – то великое чудо, которое рождается мгновенно, когда педагог должен найти оригинальное решение, обнаружить педагогический дар, веру в возможности ученика. Ученики тянутся к людям, обладающим обширными знаниями, сильным духом, широко и самостоятельно мыслящим, высоким профессионалам своего дела. Как и всякая другая профессия, педагогическая оказывает влияние на весь образ жизни педагога своим режимом, условиями труда, характером общения с учениками. С другой стороны, педагогическая деятельность в большей степени, чем другие профессии, окрашена личностно, и поэтому личностные качества играют значительную роль в достижении профессионального успеха. Я учусь в 7 классе по классу баяна в Детской школе искусств № 6 у замечательного педагога, у которой когда-то закончил музыкальное училище и мой отец-музыкант, у Аллы Михайловны Кац. Подготовка исполнителей-профессионалов является важнейшей задачей музыкального воспитания, поэтому тему реферата я считаю актуальной.

Цель данной работы – на примере жизни и преподавательской деятельности Кац А.М. показать роль личности в музыкальном исполнительстве, воспитании лауреатов международных конкурсов. Данная цель реализуется с помощью решения следующих задач:

- Проанализировать качества личности, сформировавшие Педагога;
- Рассказать об основных этапах жизни и педагогической деятельности;
- Привести примеры результатов педагогической деятельности в достижениях ее учеников

Библиографической основой работы являются статьи об Алле Михайловне, отзывы о ней ее учеников, интервью различным изданиям, данные в Списке использованных источников.

Структура реферата включает в себя: Вступление, Основную часть (4 раздела), Заключение, Список использованных источников, Приложение.

СУДЬБА МУЗЫКАНТА

Родилась Алла Михайловна в городе Пологи Запорожской области, в очень музыкальной украинской семье. Отец был военным. Когда началась война, семья эвакуировалась. Бабушка, мама, сестра пяти лет и шестимесячная Аллочка два месяца добирались до Казахстана, где жила мамина старшая сестра.

После освобождения Краснодара отец был назначен комендантом города. Позже, в 1947-м году отца перевели комендантом в Армавир.

В первые послевоенные годы такие инструменты, как фортепиано и скрипка, были недоступными. Тогда все играли на губных гармошках. Такие гармошки дарили детям пленные немцы, которые работали в Армавире на расчистке развалин, ведь город был сильно разрушен. То, что девочка пела, старалась подбирать на гармошке, это и были ее первые музыкальные познания.

После девяти вечера в городе выключали свет, и мама, бабушка, тетя и папа садились вместе и пели украинские песни. У всех были очень сильные и красивые голоса. А раз дома любили петь, кому-то надо было аккомпанировать.

В послевоенное время было очень много трофейных музыкальных инструментов, особенно аккордеонов. Когда организовали милицейский хор и нужен был аккомпаниатор, ей родители купили трофейный немецкий аккордеон марки “Хонер”. С ней занимался единственный в городе учитель музыки, и через полгода она играла весь бытовой репертуар. Платили деньгами, иногда продуктами. Так что с 10 лет она уже сама зарабатывала музыкой, помогала семье.

Когда в Армавире открылась музыкальная школа, она поступила в класс баяна, к молодой учительнице Раисе Дмитриевне Новоселовой. Недавняя выпускница Краснодарского музыкального училища, она работала с большим энтузиазмом и самоотдачей. Она сумела поддержать в способной ученице интерес к занятиям музыкой, привить любовь к баяну, подготовить выпускную программу. С аккордеоном пришлось расстаться – тогда этот инструмент считался фашистским, своих в России еще не производили, и родители купили ей кировский баян.

В тринадцать с половиной лет Алла Михайловна поступила в музыкальное училище в Краснодаре. Конкурс был огромный - до сорока человек на место. Учеба в

Краснодарском музыкальном училище подарила ей встречу с прекрасным преподавателем — Костюком Виталием Владимировичем.

Снимала частную квартиру, подрабатывала аккомпаниатором в самодеятельности на Краснодарской ГРЭС. Хор под 100 человек, танцевальный коллектив, народный театр, руководитель коллектива – очень хороший музыкант, профессионал. Там она приобрела опыт, который потом в жизни ей очень пригодился. В училище она познакомилась со своим будущим мужем, студентом духового отделения.

После окончания училища ее направили в город Темрюк, на Азове. Первая запись в ее трудовой книжке датирована 1 сентября 1958 года – принята преподавателем по классу фортепиано и баяна. Алла Михайловна вышла замуж, муж уже был студентом Саратовской консерватории и она тоже решила туда поступать. Но не было хорошего инструмента – тот, что был, для такого уровня не годился. Тогда она поехала на год к родителям в Армавир, много работала и в результате купила себе тульский баян за 8 тысяч (деньги по тем временам очень большие).

Алла Михайловна с большой теплотой вспоминает своих педагогов, которые привили любовь к музыкальному искусству и к педагогическому труду. В те годы в Саратове жил и работал замечательный музыкант Иван Яковлевич Паницкий, являвшийся родоначальником отечественной баянной школы. В этот город стремились попасть на учебу баянисты со всей страны. Ее педагогом стал его воспитанник Валерий Петрович Ломако, впоследствии профессор, ректор Саратовской консерватории. В те годы он только закончил консерваторию и учился вместе со своими учениками. Жажда знаний лежала в основе его «педагогики». Он никогда не стеснялся перенять лучший вариант исполнения у студента.

Алла Михайловна вспоминает: «Я занималась в классе педагога Валерия Петровича Ломако. Он заражал энергией, эрудицией, умением, трудолюбием. Нас связывает давняя творческая и человеческая дружба Он играл на баяне все и научил этому нас. К тому же я прошла фортепианную школу с дочерью Ириной, пианисткой, пока она училась. Любое произведение могу переложить с рояля на баян. Мои ученики свободно играют Чайковского, Баха, Рахманинова, Моцарта, Гайдна, Скарлатти». Все 5 лет в консерватории

она училась и работала на две ставки.

После консерватории мужа Аллы Михайловны пригласили в самарский оперный театр. Ему сразу дали квартиру, и она после окончания консерватории в 1966 году последовала за ним.

Дмитрий Георгиевич Шаталов (директор училища и прекрасный педагог-баянист), пригласил ее на работу в музыкальное училище, где она проработала 25 лет. Шаталов, помимо индивидуальных занятий, предложил молодому педагогу читать курс лекций по методике преподавания игры на баяне.

По словам Аллы Михайловны, для того, чтобы вести этот предмет, ей пришлось перечитать всю методическую литературу, которая только нашлась в городе: фортепианную, духовую, дирижерскую, вокальную, скрипичную. Она долго и кропотливо готовилась к каждому занятию, писала конспекты и проверяла теорию практикой, так как параллельно вела индивидуальный класс баяна.

Уровень училища тех лет был очень высоким. Она много выступала сольно, позже Шаталов соединил Аллу Михайловну, Владимира Викторовича Ирикова и Валерия Александровича Макарова в трио, в котором они очень много играли и с которым объездили всю область, сделали много записей на радио и телевидении.

Через четыре года она выпустила восьмерых студентов, шесть из которых сразу поступили в консерваторию.

В 1991 году она перешла на работу в Самарский пединститут на кафедру музыкальных инструментов. В институте тогда не было педагога по баяну, а ее ученики хотели и после окончания училища заниматься в ее классе.

ЛЮБИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Свое название баян получил по имени легендарного древнерусского певца-сказителя Баяна (или Бояна). Баян — это русская хроматическая гармоника, она имеет на правой клавиатуре хроматический звукоряд (чаще всего диапазон - 4-5 октав), на левой - басы и готовый аккордовый аккомпанемент (мажорное и минорное трезвучия, септаккорды). На левой клавиатуре - 5-6, на правой - 3-5 рядов кнопок.

Первую ручную гармонику с полным хроматическим звукорядом сконструировал баварский мастер Мирвальд из города Зилетуе (Германия) в 1891 году. У этого инструмента была трёхрядная кнопочная правая клавиатура с диапазоном в четыре октавы. Звук при разжиме-сжиме меха издавался одинаковый. Уже примерно в 1892 году такая гармоника стала известна в России. С 1906 года трёхрядные баяны с московской раскладкой и выборной клавиатурой изготавливали на тульской фабрике «Братья Киселёвы».

Баяну более 100 лет. С 1910-х годов изготавливаются выборные баяны, где каждая кнопка левой клавиатуры дает отдельный звук.

В сентябре 1907 года петербургский мастер Петр Егорович Стерлигов изготовил баян, над которым работал более двух лет, для выдающегося гармониста Я.Ф. Орланского-Титаренко. В 1913 году П.Е. Стерлигов изготавливает первый в России, а возможно и в мире, пятирядный баян с двумя вспомогательными рядами кнопок в правой клавиатуре, как у современного баяна. Следом за Стерлиговым пятирядные баяны стали изготавливать и другие мастера - братья Генераловы, В. Самсонов и другие.

В 1929 году П.Е. Стерлиговым был изобретен готово-выборный баян (с переключателем в левой клавиатуре, позволяющим получать при нажатии кнопки или отдельный звук, или аккорд).

В концертной практике распространен многотембровый готово-выборный баян, впервые созданный в СССР в 1951 году. Баян используется как сольный, ансамблевый так и оркестровый инструмент.

Баян - инструмент с уникальной судьбой. Из обычной гармошки за короткий срок народный инструмент эволюционирует и модернизируется в многотембровый готово-выборный баян, инструмент с универсальными возможностями, который композитор А. Холминов назвал «инструментом космического масштаба». Баян остаётся и сегодня одним из самых популярных инструментов в России. Он звучит на фольклорных праздниках, в концертных залах как сольный, ансамблевый инструмент, в составе оркестра народных инструментов. На современных баянах исполняются сложнейшие произведения мировой классической и современной авангардной музыки, оркестровые переложения, оригинальные сочинения для органа, фортепиано.

В 20-е гг. в России начала формироваться система музыкального исполнительства на баяне. Появились школы баяна по всему миру, международные конкурсы исполнителей на баяне проводятся в Австрии, Америке, Бельгии, Болгарии, Германии, Испании. Италии, Китае, Корее, Монголии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Словакии, Швеции, Швейцарии, Югославии, Японии.

Как рассказывает о своем любимом инструменте Алла Михайловна:

«Баян - русский инструмент, усовершенствованная нашими левшами итальянская губная гармошка. Нашу школу отличает высокий уровень исполнительства и русская душа. Баян должен петь! Если человек не умеет петь русские народные песни, он не сумеет сыграть на баяне. Мои ребята все поют. Мастерски бегать по клавиатуре пальцами сейчас умеют во всем мире. Но знание классики, музыкальный интеллект - это пока приоритет российской школы» (из интервью Аллы Михайловны журналистке Л. Белкиной, журнал «Самарские судьбы» 2010 г. № 3).

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

Вопрос Алле Михайловне: Когда вы почувствовали у себя педагогическую «жилку»?

«Помню, что уже в 14 лет у меня были ученики, с которыми с удовольствием занималась. Многие предрекали мне успешную педагогическую карьеру, но поначалу об этом даже не хотела слышать: нравилось играть. Решающую роль в моей профессиональной ориентации сыграл тогдашний директор Куйбышевского музыкального училища Дмитрий Георгиевич Шаталов - его имя присвоено сейчас училищу. Будучи баянистом, Шаталов вел методику преподавания баяна, а затем передал этот предмет мне. Чтобы овладеть искусством учить других, пришлось изучить все существующие методики преподавания не только баяна, но и скрипки, вокала, духовых инструментов, дирижирования. Это принесло свои плоды. Ну а с годами накопился собственный практический опыт».

Профессор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, заслуженный работник культуры РФ, известный педагог и видный музыкальный деятель Алла Михайловна Кац создала известную во всем мире самарскую баянную школу. Ее ученики побеждают на всероссийских и международных конкурсах. Но к этим вершинам славы вел долгий путь.

Вопрос к Алле Михайловне: «Как определить талант в новичках?»

«Ребята приходят неподготовленные. Но если ребенок смотрит на меня умными глазами и понимает то, о чем я говорю, я считаю, что он способный. И, конечно же, должны быть природные способности: музыкальные слух и память, чувство ритма. На их развитие уходят годы работы».

Алла Михайловна все годы одновременно с училищем и институтом преподает в школе искусств № 6 при 25-й школе. Почти все ее ученики-лауреаты Сергей Войтенко, Дмитрий Храмков, Александр Малыхин, Сергей Крылов - вышли из этой школы. Она берет их маленькими и ведет по тринадцать-пятнадцать лет. Ее ученики имеют около ста лауреатских дипломов. Вот он, "простой" секрет: воспитывать с малолетства до взрослого возраста. Например, Коля Сафин, еще будучи учеником школы искусств №6, стал

лауреатом конкурса имени Шаталова, занял первое место на конкурсе в Нижнем Новгороде. В этой школе все ее ученики 10 и 11 профильных классов - лауреаты всероссийских и зональных конкурсов.

«Ребенок, который попадает ко мне в первый класс, в дальнейшем уже никуда от меня не уходит. Такая система непрерывного обучения, на мой взгляд, идеальна по своей сути. Я беру ребенка в первый эстетический класс и веду его до одиннадцатого класса. И если у кого-то из учеников что-то не ладится, ищу причину, прежде всего, в себе. Если же у ребенка в школе, а затем в училище много разных педагогов, в институте я вынуждена начинать с ним с нуля» говорит Алла Михайловна.

Ученики Аллы Михайловны играют по многу часов в день. Она и сама «трудоголик», и от учеников требует того же. Хочешь добиться результатов? Только упорный труд, на одних способностях далеко не уедешь. Лауреат – это талант и огромный труд.

Вся жизнь Аллы Михайловны - это любовь. К музыке, баяну, педагогике, ученикам, людям, самой жизни. Любовь деятельная, самоотверженная. К ней тянутся, ученики ее просто боготворят. Встретить на своем пути такого педагога и наставника - настоящая удача.

«Честно говоря, своих учеников я не считала. Но сейчас в Самаре, пожалуй, нет ни одного педагога по баяну, который бы не прошел через мои руки. Конечно, сегодня ко мне уже поступают целенаправленно, а раньше, работая с педагогами музыкальных школ, имела возможность присматриваться к ребятам с первого класса и отбирать наиболее талантливых. Кроме того, всю жизнь совмещаю преподавание в училище и институте с работой в музыкальных школах».

Очень большую роль в воспитании музыканта играют родители, их помощь и понимание. Алла Михайловна рассказывала, как Дима Храмков учился в ДМШ № 10, у Эдуарда Петровича Подкопаева. Его отец не пропустил ни одного урока, сидел и конспектировал каждое слово преподавателя в течение всех пяти лет.

Она умеет вовлечь родителей в круг музыкальных интересов своих детей. Родители присутствуют на зачетах, концертах, конкурсах, болеют за них. Такая общность

интересов, совместно переживаемые успехи и неудачи сближают родителей и детей, помогают им лучше понимать друг друга.

Вся основа в музыкальном образовании закладывается в музыкальной школе. В училище и институте - это уже обработка, шлифовка.

Алла Михайловна объясняет, почему редко играет своим студентам: «Школьникам играю, а студентам могу только пассаж показать. Я это уже проходила, когда работала в музыкальном училище. Играла, а потом увидела плохую копию. И я поняла, что каждый должен найти себя. Говорю студентам - мне не нравится, думай, ищи».

Она постоянно приучает своих учеников к сцене, воспитывает в них артистизм: «Они не должны бояться сцены, они должны получать удовольствие. Когда говорят — волнуюсь, отвечаю, что даже слова такого не знаю. Подыши по системе йогов. Волнуются, и дыхание становится как после пробежки. Тут уж темп грамотно никогда не возьмёшь, игра будет нервозной. Поэтому нужно глубоко вздохнуть, задержать дыхание, сколько можешь, и медленно-медленно выдохнуть» - делится своим опытом Алла Михайловна.

После выступлений Алла Михайловна обязательно разбирает каждое исполненное произведение, и делает это очень корректно и доброжелательно. После ее критики не возникает чувства обиды, а появляется желание работать лучше.

Из интервью журналу «Леди-клуб»:

- А чем бы Вы сами объяснили данный феномен – что Ваши ученики настолько к Вам тянутся?

- «Видимо, тем, что я их люблю. И они меня любят. Вы знаете, когда смотрят со стороны на наши отношения, то многие удивляются, что мы общаемся не как все остальные люди. Я не знаю, мне трудно объяснить... Мы общаемся нормально, на равных».

- Не так, как полагается преподавателю с учеником?

- «Ни в коем случае! Дима Храмков, например, говорит, что меня боятся. (Смеется). Но это не правильное определение. Вот позавчера он мне сказал: «Если я даже не соглашусь с тем, что Вы мне говорите, то потом все равно прихожу к

тому, что Вы были правы, потому что все оказывается только так, как Вы сказали, и больше никак». То же самое и Сергеем. Отношения самые нормальные, человеческие. Просто, понимаете, я живу их жизнью. И они мне платят тем же. Кроме того, они понимают, что с ними действительно серьезно занимаются. Это очень немаловажный фактор. Ведь у меня было много очень способных ребят, которые, уехав в Москву или Петербург, многое потеряли, потому что там с ними никто не занимался и в результате как музыканты они не состоялись».

Из интервью Аллы Михайловны журналистке Юлии Галочкиной: «Возможно, сегодняшняя реформа в образовании внесла свои коррективы: прошел своего рода естественный отбор, то есть в школе остались только те педагоги, кто действительно любит свою работу и у кого это хорошо получается - учить детей. Все остальные ушли в коммерцию. У нас педагог должен быть не только профессионально значим, он должен прежде всего любить людей. А тем более своих учеников. Они, конечно, разные по способностям, но я никогда не сравниваю одного с другим. Это глубоко индивидуально. Если кто-то много занимается, а результат у него похуже, чем у другого - разве я могу его за это не любить? Исключено! Нужно относиться ко всем совершенно одинаково и отдавать, отдавать, отдавать... Ведь если ты отдаешь - тогда и получаешь».

Алла Михайловна основными педагогическими установками считает воспитание не баяниста, а музыканта; обучение профессиональному мастерству в единстве с воспитанием Личности; предоставление ученику свободы в творческом поиске в сочетании с жестким барьером всему непрофессиональному, нетворческому.

Она очень точный в своих советах педагог, «прагматик в работе», как отмечает Сергей Войтенко, н вместе с тем носитель педагогики сотворчества с учеником. Она стремится воспитывать в учениках творческую самостоятельность и творческую смелость в мышлении, в работе над произведением.

Алла Михайловна воспитывает баянистов на всех ступенях профессионального образования: в стенах детской музыкальной школы, Академии. У ее учеников совершенная постановка рук, владение методом ровного, плавного ведения мехом, позволяющая инструменту свободно петь, дышать.

Основой свободного виртуозного владения инструментом Алла Михайловна считает «освоение гамм и упражнений». К части «технической оснащенности» музыканта - баяниста нужно отнести не только беглость пальцев, но и технику переключения регистров, которую профессор называет «необходимым условием для раскрытия музыкального образа исполняемого произведения».

Вспоминает Сергей Войтенко:

«Когда я пришел к Алле Михайловне, у меня не было штриха. Я знал только основные штрихи: легато, стаккато, а все остальное было на интуитивном уровне, были проблемы с техникой. Алла Михайловна сразу посадила меня на гаммы, которые я никогда не любил играть. Не сказать, что раньше я не работал над гаммами, но теперь качество работы и уровень требований значительно выросли, и я почему-то был с ними согласен. Это, видимо, еще одна грань педагогического мастерства — приподнять планку незаметно для ученика и подтянуть его до этой планки».

«Репертуар формирует музыканта», — утверждает профессор Кац А.М. Музыкальный репертуар в ее классе не делится на учебный и концертный, традиционно включает в себя как классические произведения, так и пьесы современных авторов. Она подбирает репертуар интересный по содержательности и в то же время близкий индивидуальным возможностям ученика, она не боится брать в работу новые, неизвестные произведения современных композиторов. Умелая их трактовка часто является фактором будущих побед на конкурсах. Каждый из ее учеников знает, что это произведение его, оно ему по силам, и работа над ним - это шаг вперед.

«Результаты педагогической деятельности А.М. Кац свидетельствуют о наличии чётко сформированной педагогической системы, и вместе с тем в педагогической практике она всегда индивидуальна, нова и импровизирована, она всегда находится в состоянии творческого поиска, которым заражает своих учеников»,- пишет о ней бывшая ученица, кандидат педагогических наук Жаркова О.С.

В классе Аллы Михайловны много лауреатов, но здесь не принято зазнаваться, ученики не завидуют друг другу, она учит их дружить, переживать друг за друга.

Вот как об этом говорят ее ученики:

Дмитрий Храмков: «Нет чувства зависти, каждый знает, что добьется того, на что способен, достигнет того, чего может достигнуть».

Александр Туболец: «Чувство соперничества есть, но это не зависть. Алла Михайловна не выделяет кого-либо ни на словах, ни на деле. Каждый чувствует себя личностью, каждый знает свои силы».

Аллу Михайловну отличает доброжелательное отношение к ученикам, независимо от их музыкальных способностей и успехов. Она всегда внимательна к их поведению, словам, жестам, переменам в и психологическом состоянии.

Умение слушать и слышать ученика является важнейшей чертой её педагогического стиля. Она любит своих учеников, не делит их на талантливых и обычных. Материнская любовь к ученикам — это главная установка Аллы Михайловны.

Николай Сафин:

«Алла Михайловна обожает свое дело и без него просто не может жить. Это мировой уровень преподавания, и все свои знания она вкладывает в своих учеников».

Кирилл Мальков:

«Алла Михайловна для меня и всех студентов, которые у нее учатся, не просто педагог, а родной человек, вторая мама. Она преподавала нам не только баян, но и искусство жизни. Прививала любовь к музыке вообще, к труду. Школа Кац считается высшей маркой: значит, ты хорошо играешь и умеешь все».

В чем же состоит «изюминка» ее методики преподавания?

- «Единственная «изюминка» - интенсивное обучение и требование осмысленной игры. Часами сидеть с инструментом у нас нет времени. Поэтому ученикам нужно очень грамотно и быстро разбирать и выучивать музыкальный текст. На уроке ни с кем ничего не учу, а только объясняю непонятное. Все остальное ученики обязаны делать дома».

Алла Михайловна обобщила то, что накопилось за многие годы преподавания и на мастер-классах, которые она проводит в городах России и зарубежом. В учебном пособии «Теория и практика баянной игры» изложена ее собственная методика работы над техникой, звукоизвлечением, аппликатурой, над созданием художественного образа.

Ее постоянно приглашают в качестве члена или председателя жюри многих конкурсов - региональных, всероссийских и международных. Среди них «Трофеи Мира», «Звезды баяна и аккордеона», «Кубок Севера» (в России, Югославии, Греции, Франции, Сербии). Она является организатором международного фестиваля «Виват, баян!».

На этих фестивалях и конкурсах Алла Михайловна и ее ученики знакомятся с новыми исполнительскими школами, исполнителями, изучают новый репертуар, осваивают новые средства исполнительства, обсуждают пути дальнейшего развития баяна. И все лучшие достижения в баянной педагогике передаются ученикам и педагогам России и Самарской губернии.

Алла Михайловна является председателем жюри по отбору лучших молодых исполнителей для поездки на стажировку в Центр Международной музыки (C.N.I.M.A) во Франции. В связи с отбором появляется заинтересованность у педагогов музыкальных школ и школ искусств Самарской области в повышении своего профессионального мастерства, а у учеников значительно повышается мотивация к обучению.

Баянисты со всей России едут в Самару, чтобы учиться в классе профессора А. М. Кац, а после окончания обучения с большим успехом представляют ее исполнительскую и педагогическую школу.

Она руководит известным ансамблем баянистов «Гармоника» - высокопрофессиональным, мобильным студенческим коллективом, с успехом выступающим на лучших концертных площадках губернии.

Ансамбль «Гармоника» - непременный участник «Студенческих весен», конференций и форумов, международного фестиваля «Виват, баян!», различных акций для ветеранов войн, инвалидов. Слушателей «Гармоники» покоряет виртуозная техника исполнителей, прекрасное владение звуком, артистизм. В репертуаре ансамбля лучшие образцы классической и современной музыки.

Большое значение для воспитания молодых музыкантов Самарской губернии имеет их почетное участие в сводном Губернском оркестре баянистов и

аккордеонистов (в его составе 70 - 100 человек, под руководством А.М. Кац) в рамках международного фестиваля «Виват, баян!».

Уже несколько лет А. М. Кац ведет Международную школу по баяну в г. Санкт-Петербурге и летнюю творческую школу в г. Тольятти для одаренных детей Самарской губернии и России под патронажем народного артиста РФ В. Спивакова, где повышают свой исполнительский уровень ежегодно свыше 25 молодых талантливых музыкантов.

В 2002 году состоялось открытие и в Самаре на базе Центра эстетического воспитания детей и молодежи «Творческой мастерской профессора А.М. Кац» для юных дарований губернии и педагогов учреждений дополнительного образования.

УСПЕХИ И ПОБЕДЫ ЕЕ УЧЕНИКОВ

Профессор Поволжской социально-гуманитарной академии Алла Кац воспитала сотни музыкантов. Более шестидесяти из них стали призерами всевозможных, в том числе самых престижных республиканских и международных баянных конкурсов и фестивалей, проводившихся в России, Германии, Италии, Испания, Дании, Франции, Югославии, Чехии (С.Клочнев, И. Пьянков, А. Пронин, С.Войтенко, Д. Храмков, А. Туболец, И. Мельников, Г. Бекмухаметова, Л. Артёменко, И. Барбой, С. Адайкин, М. Русаков, К. Мальков, Н. Сафин и др.), которых при всей их яркой индивидуальности объединяет общая основа - Школа баянного исполнительства А.М. Кац. Эту школу отличают высокий профессионализм, истинный музыкальный вкус, любовь и преданность своему инструменту.

Подготовка к международным конкурсам — это большой риск, большие нервы, большая ответственность. И не каждый педагог за это берется. Это счастье ученика, если педагог, адекватно оценив свои возможности и возможности ученика, решает взять на себя такую ответственность.

Ее первый ученик, лауреата конкурсов - Сергей Ключнев. Он учился у Аллы Михайловны в школе, затем в музыкальном училище. В институте она тогда еще не работала. Сергей завоевал первое место на сложнейшем Поволжском конкурсе в Ульяновске, затем стал лауреатом на конкурсе в Петрозаводске. Он окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, остался в этом городе, состоялся в профессии.

Алла Михайловна рассказывает о подготовке С. Войтенко, рекордсмена по числу побед на международных конкурсах:

«Сама подготовка к конкурсам - изнуряющая работа. Обязательную пьесу мы получали всего за две недели до выступления. Как правило, она очень сложная и непонятная, к тому же приходила по факсу, и часто нельзя было разобрать, "до" это или "си", бекар или бемоль. Сергей запоминал пьесу буквально за несколько часов, мы записывали его на магнитофон, он уходил, а я оставалась и часами вслушивалась в интонации. Нужно было понять авторский замысел. Мы ни разу не ошиблись в трактовке обязательной пьесы: Сергею за нее на всех конкурсах сами авторы присуждали первое

место».

О подготовке Дмитрия Храмкова – обладателя титула чемпиона мира по баяну: «Дима другого плана: от природы он замкнут и очень не любил конкурсы. Перед кубком мира у нас был разговор: "Поедешь на конкурс". - "Не поеду!" - "Это тебе нужно, не мне". - "Не поеду!" "Чтобы я больше здесь тебя не видела". Два дня он мучился, потом пришел: "Ну, ладно, поеду". И конечно, обошел всех. Даже педагоги удивляются: "Так играть физиологически невозможно". Но это еще и работоспособность. Он начинал заниматься утром, днем у него был часовой перерыв - он обедал, ложился на стулья и отдыхал и потом опять занимался до закрытия».

В чем же причина успехов на конкурсах?

«Талант и огромный труд. Количество затраченного времени, которое в итоге переходит в качество исполнения. Никаких праздников, никаких выходных, постоянные занятия. Меня часто спрашивают, что я испытываю, когда мой студент стал лауреатом. Отвечаю – усталость. Чем гордиться? Ведь это нормальный итог работы» - считает Алла Михайловна.

10 апреля 2009 г. в Государственном Кремлёвском Дворце состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летию русского баяна. Баян и аккордеон звучали с различными инструментами, вокалистами, Кубанским казачьим хором, балетом, оркестром Олега Лундстрема. Играли на этом концерте и наши самарские музыканты – Сергей Войтенко и Дмитрий Храмков.

А организовал концерт Сергей Войтенко: он это всё задумал и сам занимался организацией. Месяцев семь он вёл переговоры, договаривался, решал вопросы. Все участвовали в программе на добровольных началах. Никогда ни один баянист еще не играл в Кремле. Когда профессор Института им. Гнесиных, выдающийся музыкант Фридрих Липе вышел на сцену, он сказал: «Я счастлив, что баянисты взяли Кремль!».

В декабре 2009 г. на церемонии вручения высших наград Международной академии культуры и искусства дуэт «Баян-Микс» был награжден орденом «Служение искусству» II степени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ее энергия неиссякаема, она любит всех своих учеников и они отвечают ей взаимностью. Этот источник и помогает в жизни этой замечательной, сильной женщине и уникальному педагогу, подарившей нашей губернии звезд мировой величины в области баянного исполнительства.

По всей России и во многих странах мира имя профессора А. М. Кац известно благодаря блестящим выступлениям ее учеников на межрегиональных и международных конкурсах и фестивалях.

С ее именем связано создание баянной музыкально-исполнительской и музыкально-педагогической школы Самарского региона. На международных конкурсах ее ученики представляют не только Самару, но и всю Россию, и самарская школа баянного мастерства воспринимается в мире как российская.

Профессор Кац А.М. совместно со своим учеником Сергей Войтенко организовала в Самаре международный фестиваль «Виват, баян», победа на котором желаема и престижна для баянистов России и мира. Самара по праву становится одной из немногочисленных мировых столиц баянного искусства, ведь в нашем городе живут и работают выдающиеся и признанные во всем мире баянисты, а теперь здесь появился и международный фестиваль баянной музыки.

Она открыла при Центре эстетического воспитания детей и молодежи общественную Академию баянного искусства, где самарские педагоги имеют возможность познакомиться с новейшими методиками преподавания.

В ее рамках в Самаре проводятся: конкурсы среди учащихся музыкальных школ и школ искусств; ежемесячные мастер-классы, открытые уроки, лекции, беседы, просмотр видео международных конкурсов и фестивалей, на которых присутствуют педагоги, родители и учащиеся Самары и Самарской области; репетиции сводного оркестра баянов и аккордеонов.

Алла Михайловна мечтает о том, чтобы в Самаре по примеру Франции была создана специальная школа, где работали бы ведущие профессора Европы.

Она очень активный общественный деятель, одна из инициаторов и режиссеров ежегодного Губернского благотворительного фестиваля хоровой музыки «Расцвела под окошком белоснежная вишня», собирающего в конкурсной программе лучших самодеятельных поэтов, музыкантов, солистов, хоровых коллективов. Этот форум является любимым праздником тружеников сел и городов Самарской губернии. За 5 лет в нем приняли участие более 5000 исполнителей и более 10000 слушателей.

Очерк о творческой и педагогической деятельности А.М. Кац содержится в Историко-культурной энциклопедии Самарского края, энциклопедии «Кто есть кто в Самаре».

Алла Михайловна получила звание «Женщина года-2003» от Международного Совета по науке Института ABI (Американского биографического института) «за достижения и вклад в общество».

Богата Самарская земля талантами, и одна из самых ярких звездочек на нашей земле – любимый Педагог, Мастер и Человек, наша Алла Михайловна!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. «Лучший музыкант – из Самары». Еженедельник «Аргументы и факты», 1994 г. № 50.
2. «Дорога любит сильных». Газета «Волжская заря», 1994, № 69.
3. «Он, она и их любовь…к музыке». Еженедельник «Вольнодумец», 1994 г. № 49.
4. «Нам с Сережей повезло». «Волжская коммуна», 15 февраля 1997 г.
5. «Самара – город музыкальных гениев». Газета «Самарская неделя», 1997 г. № 2.
6. «Сеньор» из Самары». Еженедельник «Аргументы и факты», Самара, 2000 г., № 45.
7. «Самара взяла Кубок мира по баяну». Обозрение № 47 2001 г.
8. «На чем Дмитрий будет играть в Лондоне?». Газета «Самарские известия», 2001 г., № 11.
9. «Это прекрасные люди!». Газета «Волжская заря», 2001 г., №21.
10. «Призвание. Алла Кац». Журнал «Леди - клуб», 2001 г. №2.
11. «Гость Сергей Войтенко». Журнал «Леди – клуб», 2003 г. №7.
12. Теория и практика баянной педагогики. Учебное пособие.- СГПУ, 2003 г.
13. Алла Кац: «Цифра 70 – не про меня». «Дуэт «Баян-Микс». Журнал «Самара и Губерния», 2010 г. № 1.
14. «Учитель в моей жизни. Счастливый человек Алла Кац». «Самарские судьбы», 2010 г. № 3.