

Красильников Игорь Михайлович

Igor Krasilnikov

главный научный сотрудник

профессор кафедры «Педагогика искусства»

доктор педагогических наук, доцент

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Институт художественного образования и культурологии

Российской академии образования»

Chief Researcher

Professor of Department "Pedagogy of Art"

Doctor of Pedagogical sciences, Associate Professor

Federal State Budget Research Institution

"Institute of Art Education and Cultural sciences

of the Russian Academy of Education"

e-mail: imkras@yandex.ru

ПРОЕКТ «МУЗИЦИРОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Project "Music for all" as a Form of Socialization of Children and Adolescents

Ключевые слова: школьники, музицирование, детский инструментальный ансамбль, профессиональный оркестр, концерт, фестиваль, конкурс, социализация.

Keywords: schoolchildren, music-making, children's instrumental ensemble, professional orchestra, concert, festival, competition, socialization.

Аннотация. Проект «Музицирование для всех» предусматривает проведение концертов, в которых вместе с профессиональными оркестрами выступают школьные инструментальные ансамбли. В основе работы над проектом лежит педагогическая технология интерактивной музыкальной деятельности, которая позволяет вовлечь в продуктивное музыкальное творчество всех детей и подростков. Главное отличие концертов проекта от профессиональных и досуговых мероприятий заключается в непосредственной связи с музыкально-образовательным процессом, что предопределяет приоритет воспитательных задач, в том числе связанных с социализацией. В рамках проекта решаются такие важные задачи социализации детей и подростков как развитие их творческих способностей, эстетической и нравственной культуры, коммуникативных навыков и др.

Abstract. The project "Music-making for all" provides concerts in which school instrumental ensembles perform together with professional orchestras. The project is based on the pedagogical technology of interactive musical activity, which allows to involve all children and adolescents in productive musical creativity. The main difference between the project's concerts and professional and leisure events is the direct connection with the musical-educational process, which determines the priority of educational tasks, including those related to socialization. The project solves such important tasks of socialization of children and adolescents as the development of their creative abilities, aesthetic and moral culture, communication skills, etc.

**Результаты исследования получены в рамках выполнения государственного задания
Министерства просвещения РФ по проекту
«Фестивально-конкурсное движение как форма социализации обучающихся»
на 2020 год**

Социализация есть процесс включения индивида в мир общества, в ходе которого он усваивает образцы поведения, социальные нормы и ценности, необходимые для успешного функционирования в данном обществе [3]. Проводниками социализирующего воздействия, помимо общественных деятелей, активистов, журналистов и др., выступают педагоги. Притом, если говорить о детях и подростках, то роль педагогов в данном процессе трудно переоценить. Именно они вместе с родителями, прежде всего, ответственны за воспитательный процесс, в рамках которого успешная социализация их питомцев является одной из ключевых задач.

В начальном и основном образовании особая роль в решении данной задачи принадлежит дисциплинам художественного цикла. Погружение в мир искусства оказывает многоплановое воздействие на растущего человека.

Прежде всего, он испытывает радость от переживания красоты формы художественного произведения, независимо от того, к какому виду искусства оно относится и о чем повествует. Эстетические чувства в своем развитом виде, конечно, не являются уделом всех членов общества, но их наличие хотя бы на минимальном уровне оказывает на личность самое благотворное воздействие. – Кто различает прекрасное и безобразное в искусстве, тот видит данные различия и в жизни. Это проявляется в любой сфере деятельности – ведь эстетически развитый работник стремится осуществлять ее по законам красоты. Поэтому продукты его деятельности отличаются высоким качеством, а его труд высоко ценится в производственном коллективе.

Это проявляется и в сфере отношений. Справедливо суждение Д.Б. Кабалевского: «Прекрасное пробуждает доброе» [6]. Нравственность человека – одно из важнейших условий его успешного бытия в обществе, и это личностное качество также успешно формируется с помощью искусства.

Эстетически развитой личности свойственно и такое важное для адаптации в современном социуме качество как креативность. И трудно переоценить эффективность занятий искусством в его развитии.

Содержание произведений искусства, отражая самые разнообразные явления, обогащают жизненный опыт растущего человека, формируют широкий спектр значимых для его социализации ценностных установок: философских, религиозных, патриотических, общественных, нравственных (справедливость, честность, милосердие, благородство, совесть и др.).

Кроме того, весьма важными для социальной адаптации оказываются другие психологические новообразования, которые обретают увлеченные искусством дети и подростки. Особенно – если их объединяют коллективные формы художественного творчества. В процессе творческого взаимодействия с одноклассниками, педагогами, профессиональными артистами и публикой они

становятся более ответственными, осознают ценность труда, преодолевают комплексы и ощущают рост самооценки, развивают коммуникативные навыки, учатся налаживать дружеские отношения, работать в команде и мн. др. Об этом говорят сами увлеченные коллективным музицированием дети и подростки [2, 4, 5, 9, 10].

Но что нужно сделать педагогу, чтобы весь этот заложенный в искусстве социализирующий потенциал был реализован в учебном процессе?

Не для кого не является секретом, что познание любого искусства связано с освоением его техники. А техника эта сложна, и в ней легко увязнуть, остановившись в своем познании на полпути. С другой стороны, тупиковым оказывается и путь приобщения к искусству, основанный лишь на внимании к его содержанию. Значит, решение проблемы реализации воспитательного потенциала обучения музыке, в том числе – актуализации его социализирующего воздействия следует искать на пути насыщения этого обучения музыкально-интонационной деятельностью, которая предполагает интеграцию ее образно-содержательной и технической сторон и формирование «звукообразного смысла» [1, с. 275].

Наиболее ярко данная деятельность проявляется в процессе подготовки учащихся к концертам и выступлению на них. Именно на стимулирование музыкально-интонационной деятельности широких масс детей и подростков, которая в том числе «запускает» процесс их социализации средствами данного вида искусства, и направлен проект «Музицирование для всех». Правда, подобный результат достигается при определенных методических условиях, о которых будет сказано ниже. А пока охарактеризуем этот проект в целом.

Его основная идея состоит в том, чтобы вовлечь детей и подростков в концертную деятельность вместе с профессиональными оркестрами русских народных инструментов и тем самым приобщить их к продуктивной музыкально-творческой деятельности. Притом речь идет не об отдельных талантливых учениках, а об их широких массах – в каждом из таких концертов на одной сцене вместе с профессионалами их насчитывается от 150 до 300.

Проект «Музицирование для всех» осуществляется впервые, и его появление привлекло к себе внимание многих школьников и воспитанников детских садов, их учителей, родителей и профессиональных музыкантов. В 2015-20 гг. в лучших залах Москвы, Перми, Тамбова и Якутска с аншлагом и большим успехом прошло 17 полномасштабных концертов проекта. В них вместе с юными артистами выступили: Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК им. Н.Н. Некрасова, Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова, оркестры Национального театра танца им. С.А. Зверева г. Якутска, Института культуры и музыкального колледжа г. Перми, Тамбовского государственного музыкально-педагогического института. (Ссылки на видеозаписи с концертов проекта «Музицирование для всех» см. в Приложении).

Успешность осуществления проекта «Музицирование для всех» во многом обусловлена опорой на педагогическую технологию интерактивной музыкальной деятельности, разработанную автором статьи. Данная технология предполагает

проживание школьниками музыки в процессе ее создания или восприятия на основе комплементарного взаимодействия с внешним источником ее звучания.

Это внешний источник может быть механический (фонограмма, фактурные паттерны синтезатора или компьютерной программы) или «живой» (игра учителя, концертмейстера, профессионального музыканта, ансамбля или оркестра). Первый вариант не обеспечивает высокое художественное качество продукта, зато отличается доступностью. Второй вариант такое качество может обеспечить, но, с другой стороны, привлечь к сотрудничеству профессиональных музыкантов учителям бывает непросто. Для вовлечения в музицирование в рамках данного проекта применяются оба эти варианта. – Работа в школьном классе, как правило, идет под фонограмму, а итог этой работы – выступление учащихся на концерте предполагает сопровождение профессиональными музыкантами.

Эффективность развития интереса детей и подростков к музицированию в рамках проекта определяется опорой на ряд принципов, которые обеспечивают разнообразие и усложнение их продуктивной музыкальной деятельности.

Принцип охвата основных музыкально-коммуникативных образований – от архаичной автокоммуникации (первобытные синкретические формы искусства) через импровизацию и слушание музыки (устный этап музыкального искусства), приобщение к элементам сочинения и исполнительства (классический этап) и к их более сложным формам, включающим обращение с электронными средствами и компьютерными программами (современный этап) – позволяет дать ученикам всестороннее представление о музыкальном искусстве в контексте его исторического становления.

Принцип увеличения роли учеников в создании музыкального целого в их взаимодействии с внешним источником звучания предполагает постепенное усложнение их деятельности и позволяет сохранить их интерес к ней на всех этапах обучения. Так, если ансамблевые партии синтезатора для начинающих учеников могут предусматривать игру на одной клавише, то для продвинутых учеников эти партии включают развернутые мелодические построения.

Принцип охвата репертуара без ограничений по объему и сложности позволяет выйти за рамки традиционного детского репертуара с преобладанием жанровых миниатюр, в которых язык и образный строй представлены в упрощенном виде, и осваивать в творческой практике развернутые музыкальные произведения. В рамках интерактивного музицирования проблем с освоением операционной составляющей этих произведений не возникает – то, что ребенку оказывается непосильным в техническом плане, восполняет внешний источник звучания. Благодаря чему даже младшим школьникам становится по силам исполнять с оркестром такие крупные композиции, как «Половецкие пляски» А.П. Бородина, Скерцо из 4-й симфонии П.И. Чайковского и др.

Принцип подчинения служебной деятельности по освоению необходимых знаний, умений и навыков – музыкальной деятельности, направленной на выражение в звуке содержания музыки, акцентирует целеполагание работы с учениками. Педагогу на всех этапах этой работы надо видеть ее цель, состоящую именно в таком выражении, и идти к ней напрямую, по возможности, избегая

многих рутинных форм учебной работы (изучения музыкальной грамоты, теории, постановки голоса или рук на инструменте, развития игровой техники и т.п.). Все эти сведения и навыки, необходимые для самостоятельного выступления на сцене и требующие серьезных усилий учеников, в рамках интерактивного музицирования осваиваются попутно, по мере необходимости и не являются приоритетными задачами обучения. Скажем, разучивание музыкальных произведений детьми не обязательно предполагает освоение ими нотной грамоты. Иногда можно обойтись показом ребенку, как сыграть или спеть тот или иной фрагмент «с рук» или «с голоса».

И, наконец, принцип разнообразия музыкальной деятельности предполагает смену школьниками ролей в построении фактуры – с главной на вспомогательную, различные формы творческого самовыражения – с помощью ритмизированной речи, вокализации или игры на музыкальных инструментах, чередование этих форм, разумеется, без углубления в технические детали. Скажем, в пьесе автора статьи «Дразнилки и отвечалки» чередуются пение детей и их импровизация на простейших инструментах.

Как видим, технология интерактивной музыкальной деятельности облегчает операционную составляющую музицирования и при этом позволяет сохранить привлекательность его продукта на протяжении всего периода обучения, что стимулирует интерес к данной деятельности и позволяет вовлечь в нее самые широкие массы детей и подростков. Таким образом решается обозначенная выше проблема музыкального обучения, заключающаяся в преодолении техницизма, с одной стороны, и пустого фантазирования под музыку – с другой, и появляется перспектива насыщения этого обучения музыкально-интонационной деятельностью с возможностью интеграции в сознании учащихся «звука» и «смысла» музыки. А, значит – в обучении появляется и возможность эффективной реализации воспитательного потенциала данного искусства, в т.ч. и такого важного аспекта этого потенциала как социализации учащихся.

Если проект «Музицирование для всех» рассматривать среди других в рамках отечественного фестивально-конкурсного движения по количеству охватываемых им участников, то следует отметить его масштабность – все концерты, как было сказано, проходят с аншлагом и включают детские коллективы из разных регионов. Так, даже на первом из его концертов, который в 2015 году был проведен в ММДМ силами одного образовательного учреждения (Московской экономической школы), участвовали ансамбли из разных московских школ, а также – из Перми, Якутска, Алматы. Значительно более широко была представлена география участников на Гала-концерте Всероссийского конкурса «Музицирование для всех» в 2018 году. Состоялось немало республиканских, краевых и городских мероприятий подобного рода, которые, как правило, также проходили в открытом режиме – ни одному из иногородних детских коллективов отказано в участии не было. Причина притягательности таких концертов для школьников состоит в открывающейся для них возможности выступить вместе с профессиональным оркестром, что обеспечивает высокое художественное качество музыкального звучания и создает атмосферу праздника.

Географическую масштабность данных мероприятий можно рассматривать как дополнительный фактор, способствующий социализации его юных участников. Ведь всех их, приехавших из разных, порой далеких городов России и даже – из разных стран, объединяет любовь к музыке. А, значит, это общее увлечение становится прочным фундаментом для налаживания дружеских контактов и развития столь важных для жизни коммуникативных навыков.

Проект «Музицирование для всех» выделяется среди других проектов фестивально-конкурсного движения и по своим качественным показателям. В этом плане можно выделить три класса подобных проектов, выполняющих особенные задачи в социализации своих участников.

1. Профессиональные и предпрофессиональные конкурсы в качестве своих главных задач ставят отбор будущих деятелей искусства. Так, широкую известность приобрели конкурсы молодых исполнителей, главной задачей которых является выделение наиболее талантливых солистов или ансамблей с перспективой их выхода на большую концертную сцену. (В России наиболее известны Международные конкурсы им. П.И. Чайковского, им. А.Н. Скрябина, им. С.В. Рахманинова, им. С.С. Прокофьева). Немало подобных акций посвящены выявлению перспективных в профессиональном плане детей и подростков. (Такие цели ставят, например, российские конкурсы: «Щелкунчик», им. П.И. Чайковского, им. Д.Б. Кабалевского).

Задачи профессиональных музыкальных фестивалей – представление новых сочинений и расширение репертуара, привлечение внимания слушателя к малоизвестным музыкальным жанрам или творчеству незаслуженно забытых композиторов. (Примерами могут послужить «Московская осень», «Декабрьские вечера», «Пасхальный фестиваль» и др.).

2. Противоположный полюс представляют фестивали и конкурсы, связанные с организацией досуга. В отличие от первых, публике досуговые мероприятия мало интересны из-за слабого художественного уровня представляемой на них продукции. Зато такие мероприятия проводятся повсеместно и имеют несоизмеримо более широкий круг участников – «творцов». В самом деле, любой человек может попробовать себя, скажем, в качестве художника, танцора или певца караоке, если никакой образовательной подготовки по этим номинациям не предусматривается, а основной целью организаторов является развлечь людей, чем-то их занять и, возможно – с какой-то пользой для них самих. Темы для самостоятельного творчества предлагаются порой самые причудливые. (Например – конкурс изобразительного искусства «В стране невиданных зверей», конкурс юных журналистов «Ну и ну!» или конкурс на лучшую елочную игрушку «Гостья из будущего» [8]).

3. Проект «Музицирование для всех» занимает промежуточное положение между двумя обозначенными выше полюсами фестивально-конкурсного движения и относится к классу художественно-образовательных явлений этого движения. Подобных конкурсов и фестивалей сегодня в России тоже проводится немало, хотя их, конечно, меньше, чем досуговых.

В основном, они привлекают учащихся из обычных школ и школ искусств, центров детского творчества и других учреждений, которые осуществляют общее и дополнительное художественное образование общеразвивающего уровня. (Скажем, только среди учащихся, занимающихся в этих учреждениях по дисциплине «Электронные музыкальные инструменты», в Москве проводятся конкурсы и фестивали: «Музыка и электроника», «Арт-синтез», «Элемуз», «Волшебная лира», «Музыкальный калейдоскоп» и др., в Красноярске – «Звуки времени», «Страна «Фантазия», в Ижевске – «Волшебные клавиши», в Якутске – «Синтезатор собирает друзей» и мн. др. [7]).

Юные участники концертов проекта «Музицирование для всех» в своих образовательных учреждениях занимаются по разработанным автором статьи учебным программам: «Детский инструментальный ансамбль» (учащиеся общеобразовательной школы), «Интерактивное музицирование» и «Электронные музыкальные инструменты» (учащиеся ДМШ, ДШИ и центров детского творчества). Они пользуются разработанными для этих занятий учебными и методическими пособиями. И филармонические концерты с оркестром становятся для них непосредственным продолжением работы в школьном классе, художественными событиями, которые подводят промежуточные итоги обучения.

Главной задачей этих концертов является не столько выявление лучших коллективов или наиболее одаренных их участников, сколько поддержка продуктивной музыкально-творческой деятельности школьников. Поэтому жюри конкурсов и фестивалей проекта «Музицирование для всех», как и многих других художественно-образовательных акций, обычно не скупится на высокие оценки выступлений «юных артистов». Дипломы победителей получают многие из них, что становится поощрением и стимулом для дальнейшего продвижения в искусстве. Это важно как для них самих, так и для повышения качества общего и дополнительного музыкального образования в целом.

Сказанное позволяет отнести проект «Музицирование для всех» вместе со всем классом художественно-образовательных явлений фестивально-конкурсного движения к наиболее значимой для социализации детей и подростков группе явлений. В самом деле, профессиональные конкурсы и фестивали ставят данную задачу лишь перед узким кругом их участников, которые в своем большинстве уже сформировались как личности, а вопрос их социализации сводится к борьбе за место на престижной концертной сцене. Разнообразные досуговые мероприятия в качестве основных ставят развлекательные цели, связанные с занятым времяпрепровождением. А воспитательные задачи, как правило, играют в этих мероприятиях второстепенную роль.

Проект же «Музицирование для всех», как показано выше, непосредственно связан с музыкально-образовательным процессом, в котором воспитательные, в том числе связанные с социализацией проблемы играют главенствующую роль. К тому же его социальная значимость подкрепляется охватом широкого контингента учащихся, привлечением на его концерты многочисленной заинтересованной публики и повышенным общественным интересом.

Как видим, проект «Музицирование для всех», предусматривающий проведение концертов, на которых вместе с профессиональными оркестрами выступают школьные инструментальные ансамбли, является эффективной формой социализации участвующих в них детей и подростков. Прежде всего, это проявляется в развитии их творческих способностей, обогащении эстетической, нравственной культуры и ценностного опыта. Значимым для их социализации также оказывается связанное с осуществлением проекта творческое взаимодействие с профессиональными артистами и публикой, педагогами и однокашниками, вследствие чего молодые люди обретают важные коммуникативные навыки, осознают ценность труда, преодолевают комплексы и ощущают рост самооценки.

Проект «Музицирование для всех» относится к классу художественно-образовательных явлений фестивально-конкурсного движения. Его отличие от конкурсов и фестивалей, относящихся к другим классам – профессиональным и досуговым, заключается в непосредственной связи с музыкально-образовательным процессом, что предопределяет приоритет решаемых в его рамках воспитательных задач, в том числе связанных с социализацией.

Перспектива развития проекта «Музицирование для всех» определяется опорой на педагогическую технологию интерактивной музыкальной деятельности, которая позволяет вовлечь в продуктивное музыкальное творчество всех школьников; встречной заинтересованностью в творческом сотрудничестве детей, подростков, их педагогов и родителей, с одной стороны, и профессиональных музыкантов – с другой. А важными результатами такого взаимодействия становится значительное расширение круга юных любителей музицирования и активизация процесса их социализации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс [Текст] / Кн.1 и 2. Изд. 2-е. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с.
2. Балашова, Н. Праздник состоялся! [Текст] // Музыка и электроника, 2018. – № 2, с. 14-15.
3. Большой психологический словарь [Текст] / Сост.: Мещеряков Б., Зинченко В. – ОЛМА-ПРЕСС, 2004, с. 268.
4. Воронова, Е; Гущина, О. Всероссийский проект «Музицирование для всех» [Текст] // Музыка и электроника. – 2017. – № 2, с. 16-17.
5. Елесина, И. Стремление творить добро [Текст] // Музыка и электроника. – 2016. – № 3, с. 12.
6. Кабалевский, Дмитрий Борисович. Прекрасное пробуждает доброе [Текст] / Эстет. воспитание: Статьи, докл., выступления. – Москва: Педагогика, 1973. – 333 с.
7. Мониторинг всех этих акций ведет журнал «Музыка и электроника»: <http://muzelectron.ru/>
8. Районные фестивали и конкурсы центра досуга и спорта «Обручевский» [Электронный ресурс] / <https://obruchcdis.mos.ru/festivals-and-competitions/>
9. Томская, А. В гармонии с музыкой – к вершинам успеха [Текст] // Музыка и электроника. – 2016. – № 3, с. 12.
10. Чистина, Т. Дышим музыкой [Текст] // Музыка и электроника. – 2018. – № 4, с. 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ССЫЛКИ

на видеозаписи концертов проекта «Музицирование для всех»

<https://www.youtube.com/watch?v=ZYxByEolsYI> (Р.н.п. «Камаринская» /Москва/)

<https://www.youtube.com/watch?v=bb1TcsEsIjY> (Р.н.п. «Светит месяц» /Москва/)

https://youtu.be/N_J9z8qRiow («Сюита на якутские темы» /Якутск/)

https://youtu.be/YVcFFRMQ_wo (П.И. Чайковский Скерцо из симфонии № 4 /Пермь/)

<https://ok.ru/video/895707320783> (Л. Делиб Пиццикато из балета «Сильвия» /Москва/)

<https://www.youtube.com/watch?v=KbHt2vG7k60> (И. Штраус «Радецки марш» /Москва/)

<https://www.youtube.com/watch?v=tHbgHWt2qtQ> (Д. Шостакович Вальс-шутка /Москва/)

<https://cloud.mail.ru/public/9ffb/TfURnNхjF> (И. Красильников Галоп /Казань/)

<https://youtu.be/KVyeu2HqX4A> («Дразнилки и отвечалки» /Тамбов/)

https://www.youtube.com/watch?v=96Nzco5Z_Uw (Концерт проекта «Музицирование для всех» /Москва/)