коллективный Методический проект фортепианного отдела

Ступинской детской музыкальной школы

В ожидании Ёлки.

Бал игрушек

Автор: **Казанская Наталья Борисовна**

з.р.к. Московской области, Почётный работник общего образования РФ

При участии **Автономовой Л.А., Александровой Е.Ф., Бересневой Т.М., Галкиной Л.И., Галявиной И.А., Галявиной О.Ф., Галкиной Л.И., Добровольской С.Ф., Дубренской Н.Ю., Ерёминой Л.В., Ерёминой Т.Д., Знайдёновой В.А., Зозули Л.А., Орловой Г.В., Тарасовой Ю.Б., Яценко С.В.**

Ступино

2013-2014

Последние двадцать лет ознаменованы решительными изменениями в мироощущении людей и в общем духе времени. Эти изменения нашли отражение в категории «постмодерн». Общая характеристика постмодерна может быть сформулирована как тотальный, радикальный плюрализм.

На практике это проявляется в распаде семейных ценностей и в изменении отношения к детству. С изменением ситуации взросления детей в мире видео- и компьютерных игр, масс-медиа семейное воспитание становится всё более гибким, свободным и разнообразным. Причём если взрослые по-прежнему предпочитают в жизни предсказуемость, логическую последовательность и однозначность, то для ребёнка жизненная ситуация спонтанна и многозначна, как игра, что имеет своим конечным результатом развитие с одной стороны творческих способностей: гибкость мышления, способность к нетривиальным решениям, живость и яркость эмоциональных состояний, а с другой- игра в условиях постмодерна может также стать деструктивной. Обращение к истории воплощения метафоры и образа игрушки в музыке являются предметом комплексного изучения методического проекта «В ожидании Ёлки»

Некоторые культурологи считают, что для современного общества в ближайшем будущем решающей станет не экономика, а педагогика, начиная с детского сада. Дети схватывают начатки нового быстрее взрослых, с самого раннего детства можно воспитывать «…понимание радости, которую даёт созерцание. И это подготовит людей к переоценке ценностей, к переходу от инерции техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой».

Содержательная характеристика эпохи постмодерна в сравнении с эпохой модерна

Эпоха модерна Эпоха постмодерна

Универсальные ценности и идеалы	Плюрализм ценностей и идеалов
Реальность как источник знаний и опыта	**Виртуальная реальность как источник знаний и опыта**
Рационализм и критический взгляд на мир	**Иррациональный, эстетический взгляд на мир**
Общность и идентичность как ценности	**Дифференциация людей**
Социальная вовлечённость,эмпатичность	**Дистанцированность, ироничность**
Коммуникативные проблемы и поиски их решения	**Система параллельного и одновременного существования разных миров, её нормативность в этическом измерении**

«Критерием интеллекта является успех, а выражение его - это богатство». Таков один из векторов современного общественного развития, с которым сегодня педагогу приходится сталкиваться ежедневно, вектор прагматизма. Возможен ли позитивный культурный диалог на поле музыкального, художественного «воспитания прекрасным»?

Теория поколений и музыкальное воспитание

Демограф Нейл Хоув и историк Вильям Штраус в 1991 году издали книгу **«Поколения.** **История будущего Америки»** , в которой утверждается, что примерно каждые 20 лет появляется новое поколение со своими ценностями, и молодёжь ведёт себя не так, как их родители в том же возрасте. Ценности формируются к 11-12 годам под влиянием исторических событий (война, полёт человека в космос, перестройка) ,также они зависят от модели воспитания в семье. Оказывает влияние и дефицит. Так, для поколения, пережившего войну, особой значимостью обладает еда или, как в нашем случае, возможность «созерцания духовного центра».*** Ценности не меняются в течение жизни и влияют на всё- взгляды на мир, отношение к работе, стиль потребления.

В ХХ-ХХI веке выросли шесть поколений, причём в разных странах границы поколений часто не совпадают из-за экономических и культурных особенностей. В России с 2003 года ведётся анализ событий, происходивших в период формирования поколений.

Самый важный момент в теории Хоува и Штрауса – цикличность поколений. По наблюдениям, каждое пятое поколение имеет сходные ценности, и это позволяет делать долгосрочные прогнозы. В России с 1985 года рождались дети поколения «Y» (миллениумы)- им сейчас 14-29 лет. Социологи называют поколение середины 60-х годов - середины 80-х поколением «Х». По аналогии те, кому сейчас 14 и меньше лет- **поколение «Z».**

По закону цикличности «зеты» будут во многом похожи на «молчаливое поколение» (1923-1943г.р.) Сегодня на слуху энергосбережение, модернизация, молодёжные объединения и, соответственно, «молчаливое поколение» росло в период электрификации, индустриализации, пионерского движения. Оба поколения столкнулись с глобальным экономическим кризисом.

На поколении «Z» скажется гиперопека, дети постоянно находятся под присмотром взрослых и в итоге испытывают дефицит общения со сверстниками, в гаджетах и технологиях разбираясь лучше, чем в эмоциях людей. Логично предположить, что семья для них будет большой ценностью. Это единственное, что безопасно.

Недостаток общения с внешним миром часто компенсируется сосредоточением на внутреннем «Я» и скорее всего «зеты» будут интересоваться искусством и наукой, впитывая разговоры, обсуждения инноваций и культурных событий. Сегодня доступны все виды досуга - от ярких энциклопедий, богато иллюстрированных книг до компьютерных игр, музыкальных коллекций и путешествий. Наконец, «зетам», с детства привыкшим к преимущественно визуальной информации, необходимо развивать вербальную культуру, образное мышление, формировать музыкальный интеллект Реальные черты постмодерна - это идея непрерывного нарастания конфликта между личностью, обществом и природой, концепция «страха и трепета»,* преобладающая в менталитете и прагматизм, как один из определяющих векторов общественного развития. Музыкальное искусство по определению находится в противостоянии этим реалиям, декларируя это не только средствами музыки, но и в музыкальной публицистике Р.Шумана, П.Чайковского, через поэзию:

«Опять Шопен не ищет выгод,

Но окрыляясь на лету

Один прокладывает выход

Из вероятья в правоту…

Гремит Шопен из окон грянув,

А снизу, под его эффект

Прямя подсвечники каштанов,

На звёзды смотрит прошлый век…»**

«Переход от «захваченности центробежными процессами к созерцанию духовного центра…от расширения вовне к внутреннему росту …от инерции неограниченного расширения техногенного мира к цивилизации созерцания, духовного роста и равновесия с природой»***- так можно сформулировать сверхзадачи современного музыкального воспитания , как и художественного образования в целом. Структурно данный тезис реализуется следующим образом. **Характерные черты поколения 2000-х** **Воздействие музыкального воспитания**

Дефицит общения. Семья как единственная ценность.	Коммуникативные свойства музыки.
Преимущественно визуализированная информация, зависимость от технологий и гаджетов.	Формирование музыкального мышления через освоение музыкального языка, стимулирование образного мышления и вербальной культуры.
Информационное перенасыщение	Формирование вкуса, умение выбирать
Сосредоточение на внутреннем «Я» и эмоциональная неразвитость.	Знакомство с традиционными семейными ценностями через эмоциональное проникновение в мир музыкальных образов разных эпох.
Пресыщенность потреблением.	Способность к творчеству (сотворчеству). Понимание ценности творческого акта и развитие креативных свойств личности.

*)М.Фуко, Ж.Деррида, Ж.Бодрийяр, философы- постструктуралисты

**) Б.Пастернак

***) Г.Померанц,культуролог,философ

Через музыкальные произведения, близкие миру ребёнка по кругу образов, доступные по форме и в то же время обладающие высокими художественными достоинствами, с самого раннего детства можно воспитывать понимание радости, которую даёт внутреннее созерцание. Проект представляет собой опыт комплексного решения актуальных проблем современного начального профессионального музыкального обучения на примере всестороннего рассмотрения и обсуждения игрушки как феномена. Тема продиктована тем, что краеугольная для культуры пресловутая «проблема выбора» начинается с выбора детской игрушки, в современном обществе потребления она приобретает особое значение. Гипотетически по мере взросления маленьких артистов возможно развивать проект в русле «Музыка и природа», «Музыка и театр», «Музыкальное путешествие».

В фортепианной миниатюре XIX-XX веков существует уникальная коллекция пьес для детей, объединённая темой игрушки и игры. Ноты некоторых произведений стали библиографической редкостью. Тематическое нотное издание, основанное на 70-летнем опыте работы Ступинской музыкальной школы, принесло бы пользу и сохранило в детском репертуаре ряд ярких, отвечающих принципу педагогической целесообразности методических жемчужин. Итак «В ожидании Ёлки» представляет собой коллективную методическую разработку фортепианного отдела, включающую в себя

а) концертную (вариативную) программу

б) оригинальные переложения , методические комментарии,

в) иллюстрации (рисунки, рассказы, фотографии и стихи)

г) видеозапись концерта и беседы об игрушке

Проект носит открытый характер – концертный репертуар используется в концертах разного уровня, варьируется, материалы используются на кабельном TV, в музеях Лефортово, Царицыно, ЦДХ на Крымском Валу проводятся семейные посещения.

Структура и этапы работы над проектом.

Комплексное решение вместо обычного ученического концерта, принципиально отличает новый подход в тематическом проекте **«В ожидании ёлки. Бал игрушек».**

1)Репертуар

Представляет собой как известные, так и редко исполняемые, незаслуженно забытые произведения и оригинальные переложения фортепианных миниатюр, объединённые темой игрушки разных эпох в исполнении учеников фортепианного отдела, преподавателей и родителей. Планируется тематическое нотное издание.

2) Подготовительный период. «В ожидании Ёлки»

Собираем стихи, иллюстрации, подобранные с помощью родителей, рисунки детей, костюмы и коллекции. Проводится работа педагогов с детьми над образным содержанием выбранных произведений , о любимых игрушках. Методическое сопровождение - комментарии к исполняемым произведениям .

3)Подготовка и постановка концерта. «Бал игрушек» (программа и видеозапись прилагаются)

Оформление сцены, постановочные моменты, в том числе пластическая импровизация. Подготовка выставки и видеозаписи как репетиции (рассказы детей), так и самого концерта. Особое внимание акцентируется на явлении «Антиигрушки» и серийных игрушках в противопоставлении музыкальным образам .

4)«После бала»

Проведение концертов разного уровня, оформление Областного проекта «К традиционным семейным ценностям через музыкально-художественные образы» и «Круглого стола» Ступинского методического объединения «Музыкальное воспитание в эпоху Постмодерна». Подготовка и организация музыкально -просветительских теленовелл на TV.

Игра - дело серьёзное

Игрушка во все исторические эпохи была связана с главной деятельностью, в которой формируется ребёнок, с игрой. Самые ранние известные нам игрушки Древнего Египта датируются серединой III тысячелетия до н.э. Это деревянные фигурки коров. Сравнительно позднее в игрушке возник образ коня. О существовании колесницы и лошади египтяне узнали от кочевых племён, завоевавших Египет в начале I тысячелетия до н.э. В Древней Греции изготовление миниатюр коней и всадников из глины было одной из любимых игр детей. Известна игрушка «Троянский конь», возможно копировавшая в миниатюре громадного коня, с помощью которого Одиссей завоевал Трою.

Древнейшие куклы также родом из Египта. Им около 4 тысяч лет, и служили они не детям, а взрослым, будучи связанными с различными формами религии. Считалось, что человеческое изображение может оживать и влиять на судьбы людей. В Античные времена многие куклы продолжали носить культовый характер, но были и игровые куколки из глины или дерева с подвижными частями тела. Возникают марионетки. Платон в «Законах» сравнивает человека с игрушкой, а наши страсти с нитями, которые приводят её в движение.
 Область игрушки является популярным предметом исследований и стала центром пересечения различных областей знания: философии, истории, искусствоведения, педагогики, психологии, маркетинга и др. Большинство исследователей утверждают ценность игры и игрушки в жизни не только детей, но и взрослых. Игра –это виртуализация реальности, а игрушка партнёр в игре. Идеальной и самой древней игрушкой является мяч, перемещения которого непредсказуемы и ведут за собой игрока. В этом– бесконечное удовольствие и интерес не только к детским играм с мячом, но и таким, как футбол, гольф, теннис, рулетка. Игрушка является одновременно и объектом и субъектом игры, так же как и сам ребёнок. В этом её диалектическая сущность. Л.С.Выготский называет игру «созданием мнимого пространства, которое не совпадает с пространством реального действия» .

Игра – это способ преобразования не только предмета игры, но и себя. А игрушка- своеобразная модель «машины времени»,которая позволяет ребёнку стать взрослым, а взрослым вернуться в детство. Эта метафора подтверждается и овеществлена в том, что современный ритейл оценивает рынок производства игрушек в $90 млрд.(2013г.) Игра- дело серьёзное!

Мир в миниатюре

Признанным трендом производства игрушек в Европе на протяжении трёх столетий остаётся Кукольный дом, придуманный в Голландии ещё в XVI в. На этом историческом отрезке он существует параллельно с ФОРТЕПИАНО, изобретённым в 1709г. клавесинным мастером Бартоломео Кристофори и описанным в 1711 г. Сципионом Маффеи как «gravicembalo col piano e forte» в венецианском журнале «Giornale dei letterati d Italia».

Эти культурные явления впитали в себя практически всё, чем жило общество в этот период времени и запечатлело на невербальном уровне в образном мире, доступном для детского восприятия. Шедевры фортепианной миниатюры, специально написанные для детей композиторами от Баха до Шостаковича и «взрослая» музыка о детях в исполнении педагогов органично визуализируются в мире миниатюры Кукольного домика. Семейный уклад, обычаи, мир романтических приключений, путешествий и географических открытий параллельно воспринимаются современным ребёнком и в собственно «игре», и в игре как музыкальном исполнении.

Эмоциональная составляющая, опора на видеоряд усиливают этическое воздействие, а логика сопоставления музыкальных занятий с процессом игры несёт в себе зерно интриги, заинтересовывает и увлекает искусством, транслирует и традиционные семейные ценности предшествующих поколений, и культурные достижения Золотого и Серебряного века. Тем самым появляется возможность не только познакомить с творчеством Моцарта, Бетховена, Шумана, Грига, Бизе, Чайковского, Кюи, Гречанинова, Гладковского, Прокофьева, Дебюсси, Шостаковича, Бартока . Прокофьева, произведениями современных композиторов но и , главное, **предоставить альтернативу коммерциализации детского сознания через сферу игры в детской и подростковой субкультуре Постмодерна**.

Символическая функция антиигрушки

В игрушке как в знаке может содержаться опасность. Любое проигранное ребёнком действие способно воспроизводить себя в реальности. Если в игре ребёнок способен вести себя милосердно, гуманно, заботливо, то у него есть некий образец того, как это нужно делать. Идея, заложенная в кукольном домике вот уже 400 лет работает с успехом, выстраивая иерархию базовых семейных ценностей, по традиции передаваясь по наследству от бабушки к дочери и внучке. Куколки имеют разные этнические черты. Изготовление атрибутов и обустройство пользуется популярностью среди людей самых разных общественных слоёв и возрастов , укрепляет связь между детьми и родителями.

Напротив, серийная игрушка, с которой чаще всего ,к сожалению, имеет дело современный ребёнок, является по сути антиигрушкой: в ней содержится идея обладания, а не радостного постижения мира. Являясь порождением массовой культуры , которая рассматривает человека через его внешние потребительские качества , следование моде, эпатаж и демонстративность предъявляются как идеал женственности. Все другие качества : нежность, доброта, домовитость, чувство такта уходят из игры, а значит и из детского сознания, поскольку не имеют рыночной ценности.

Игрушки Постмодерна отражают существенные сдвиги в сторону меркантилизации детского сознания, вестернизации и танатизации. По мнению учёных ребёнку наносится первая социокультурная травма , из-за которой может сформироваться комплекс культурной национальной неполноценности, ещё в младенчестве проектируя линию разлома между «отцами» и «детьми». Увлекаясь игрой, ребёнок чаще всего отождествляет себя с повадками, внешностью, скрытой сутью игрушки. Если она негативна (например, кукла из «Школы монстров»), то деструктивное воздействие от игры будет прямо пропорционально негативности персонажа. Когда ребёнку в игре диктуется жестокое, то, по мнению психологов, это непременно воспроизведёт само себя в той или иной ситуации, хотя и может быть весьма отсроченным по времени. И напротив, через образ слабого существа, заложенный в кукле и направляющий игру ребёнка, для него открываются ценности общения, сопереживания и направляют игру в «семейное» русло.

Выводы и приоритеты.

1.**Общество Постмодерна демонстрирует тотальный плюрализм ценностей и идеалов.** Обращаясь к музыкальным произведениям Золотого и Серебряного века, формируем избирательный вкус, помогающий правильно ориентироваться в многообразии культурных и псевдокультурных явлений.

2.**Виртуальная реальность в эпоху Постмодерна является источником знаний и опыта.** Используя богатейшие возможности интернета, телевидения, как можно более полно и всесторонне прорабатываем произведения , комплексно дополняя и развивая традиционные формы работы над репертуаром. Привлекаем масс-медиа к популяризации классической музыки и детского исполнительского искусства.

3.**Иррациональный, эстетический взгляд на мир, характерный для общества Постмодерна.** Через освоение логики построения музыкального произведения формируем музыкальное мышление и музыкальный интеллект , позволяющие структурировать реальность косвенным образом. Сохранение и культивирование вербальной культуры также находятся в сфере нашего внимания, поддерживая диалог на уровне критики, анализа и изложения литературной основы музыкального произведения (если таковая имеется).

4. **Дистанцированность и ироничность характерны для Постмодерна,** **демонстрирующего этическую нормативность существования разных миров.** Музыка – это язык и средство коммуникации на эмоциональном уровне, воздействуя на ребёнка, она тем самым оказывает влияние на семью и тем самым некоторым образом противостоит дифференциации общества. Процесс совместного музицирования педагогов, детей и родителей, подготовка совместных концертов даёт почувствовать не только общность, но и ассоциируются с литературными образами Л.Н.Толстого, А. П.Чехова, Ч.Диккенса, с искусством прерафаэлитов. Эмоциональное погружение в образный мир музыкальных произведений, опыт предшествующих поколений, мы обращаемся к традиционным семейным ценностям .

5.**Приоритеты в подборе репертуара для тематического концерта. Примерный список.**

И.С.Бах и его сыновья, Л.Моцарт, В.Моцарт, Й.Гайдн - Все танцевальные пьесы в соответствии с программой «Фортепиано» для музыкальной школы, Р.Шуман «Альбом для юношества» и «Детские сцены», П.Чайковский «Детский альбом» и музыка к балетам «Щелкунчик»,«Спящая красавица», Ж.Бизе «Детские игры»(в 4 руки), К.Дебюсси «Детский уголок», «Ящик с игрушками», «Маленькая сюита»(в 4 руки), А.Гладковский «Маленькая сюита», С.Рахманинов «Полишинель», С.Прокофьев «Детская музыка», «Мимолётности», Д.Шостакович «Танцы кукол», А.Мыльников «Рождение игрушки», Д.Хватов «Пьесы на страницу», пьесы А.Дюбюка, А.Гречанинова, Ц.Кюи, С.Майкапара.

Список литературы

1.Абрамова Г.С. ***Возрастная психология***, «Академия».1999.

2.Васильева О.К***. Образная игрушка в творческих играх дошкольников***,

СПб «Детство Пресс» .2003.

3.Годфруа Ж.***Что такое психология***,М. «Мир».1992.

4.Осорина М.В. ***Секретный мир детей в пространстве мира взрослых***, СПб «Питер».2000.

5.Retter H. ***Evalation of toys today – against the background of contemporary changes in*** ***society and socialization //Toys in educational and socio – cultural contexts.*** Part 1.2003.

6.Retter P***. Postmodernity – what about toys? //Toys as communication.*** Part 2.2003.

7.http://psytoys.ru