

Семейные концерты классической музыки: организационно-методический аспект подготовки и проведения

Одним из действенных средств развития духовного мира ребенка является общение с искусством. Специфика и психофизиологические механизмы воздействия различных видов искусства на человека подробно описаны в трудах В.М. Бехтерева, Л.С. Выготского, Б.М. Телова, В.В. Медушевского, Б.Н. Неменского и других. Результаты научных исследований стали основой педагогических идей целенаправленного развития и воспитания детей посредством искусства. Особое место среди этих идей занимают концепции целенаправленной организации общения с искусством детей самого раннего возраста.

Доказано, что опыт, который получил ребенок в самом раннем возрасте (до 3-5 лет), может оказать решающее влияние на его дальнейшее психофизическое и личностное развитие. Применительно к музыкальной сфере это означает, что если музыкальная способность ребенка к данному возрасту не актуализировалась и включение в музыкально-творческую деятельность практически не организовывалось, шансы на развитие у него естественной потребности в общении с музыкальным искусством значительно уменьшаются. Язык классической музыки, не освоенный в раннем детстве, воспринимается человеком в более старшем возрасте как чужеродный, непонятный, неинформативный. Это происходит прежде всего потому, что в жизни ребенка упущен самый подходящий момент для формирования музыкального восприятия ребенка. Основой же развитие целостного, обобщенного восприятия личности является слушание музыки. Заметим, что помимо развития музыкально-слуховых способностей и памяти, процесс слушание музыки "заставляет" работать и восприятие ребенка, которое является одним из самых абстрактных способов мышления, требует особой психической сосредоточенности, умения держать внимание и эмоциональное напряжение. Восприятие музыки пробуждает глубокие переживания, так как у человека активизируются сенсорные ощущения, предыдущий опыт, возникают яркие ассоциации, происходит проникновение в содержание музыкальных образов, его осмысление, появляется ответная реакция на него в виде художественно-творческой активности (в вопросах, музыкально-ритмических движениях, пластическом интонировании и моделировании музыкального образа, в двигательной импровизации, рисовании под музыку и др.). Например, тот факт, что музыка не является ни зрительным, ни материальным видом искусства исключает возможность ее "потрогать" или "увидеть", поэтому для ее понимания в психике ребенка включаются иные, альтернативные каналы познания. Музыкальное искусство передает чувства, мысли, идеи композитора таким образом, что в сознании маленького слушателя создается лишь определенная атмосфера, в которой он сам формирует то содержание, которое навеивает ему музыка. Таким образом восприятие музыки постоянно тренирует фантазию и воображение ребенка, а это очень важно, потому что способность к придумыванию нового лежит в основе творчества, которое является значимой потребностью личности. Вот почему грамотные и небезразличные родители стремятся организовывать общение с музыкальным искусством с самых первых дней жизни ребенка (а многие еще раньше).

Осуществлять музыкальное развитие детей в семье сегодня не сложно. С помощью СМИ стало возможным не выходя из дома насладиться звучанием шедевров мирового музыкального искусства; советы он-лайн специалистов подскажут оптимальный список музыкальных произведений, которые, согласно ряду исследований, благотворно влияют на развитие детей разного возраста. В игровом уголке ребенка всегда найдется хотя бы один музыкальный инструмент, с помощью которого совместно со взрослыми можно создавать

целые музыкальные образы и музыкальные сказки. Доступность музыкального искусства для ребенка обусловлена тем фактом, что и сама мама (бабушка, сам папа) владеет самым лучшим музыкальным инструментом, который ребенок готов слушать бесконечно - собственным голосом. Известно, что все существующие системы музыкального воспитания утверждают в качестве правильной основы музыкального развития ребенка песенное творчество мамы и близких родственников. Пение колыбельных, прибауток, попевок, потешек, интонационные игры с ребенком, - все эти средства пробуждают эмоции ребенка, развивают слуховую память, чуткость к внешнему миру, умение концентрировать свое внимание на звучании музыки. Само участие в музыкальной деятельности вызывает у ребенка чувство удовольствия, радости, что стимулирует напряженность и активность психических процессов. А участие в совместной деятельности со значимым взрослым максимально усиливает развивающий эффект.

Мощный ресурс в развитии интереса к общению с музыкальным искусством может дать приобщение детей раннего возраста к концертам классической музыки, когда произведения предлагаются в живом звучании. Включение в процесс восприятия музыки зрительного образа позволяет существенно продлить достаточно неустойчивое внимание маленьких слушателей. Кроме того живое исполнение музыки развивает познавательные способности детей, позволяет узнавать принципы звукоизвлечения при игре на разных музыкальных инструментах, видеть и наблюдать сам процесс создания музыки исполнителями, заряжаться эмоциями не только от музыки, но и от самого процесса исполнения. Осознав, что музыка рождается "здесь-и-сейчас", малыш пытается осознать причинно-следственные связи ее возникновения и бытия.

На наш взгляд, тот факт, что категория слушателей самого раннего возраста в нашей стране и по сей день остается обделенной вниманием со стороны организаторов подобных мероприятий, свидетельствует о недооценке важности раннего возраста на пути приобщения личности к мировой художественной культуре. В нашем обществе традиционно бытует подход "нужно еще дорасти до слушания классической музыки", причем факт "дораствания" связан с научением сидеть тихо, неподвижно и готовностью соблюдать ряд других правил, исключающих возможность непосредственной, спонтанной реакции ребенка на звучащую музыку. Между тем доказано, что двигательная активность не только усиливает восприятие музыки человеком, но и помогает ему выразить свою индивидуальность, т.е. реализовать потребность в самовыражении. Еще Бехтерев доказал, что в основе музыкального восприятия лежит акустико-моторный рефлекс, который обуславливает непосредственный телесный отклик человеческого организма на музыку. Б.М. Теплов, изучив природу музыкальных способностей, утверждал, что музыкальный слух также имеет сенсорно-моторную природу, и именно неразвитость двигательного звена музыкального восприятия оказывает сдерживающее влияние на развитие музыкальных способностей. Поэтому организовывая процесс слушания музыки в школе педагогу целесообразно предусмотреть для учащегося возможность двигательного самовыражения, если последний выразит такую готовность.

Детям дошкольного возраста крайне сложно смириться со статичным положением вообще, а во время звучания музыки, которая сама вся - движение - тем более. Поэтому при организации концертов классической музыки одну часть зрительной зоны целесообразно выделять специально для свободного двигательного самовыражения маленьких слушателей, где каждый желающий может проявить свою спонтанную реакцию, не смущаясь и не опасаясь замечаний со стороны окружающих. Нужно сказать, что опыт организации подобных "Маленьких" концертов показал, что чем младше ребенок, тем естественнее и смелее он выражает собственное желание двигаться. Наиболее

эмоционально отзывчивые дети уже через 0,5 минуты после начала звучания начинают сопровождать музыку движениями (прыжками, кружением, покачиванием, движениями руками, иногда хаотичными перебежками). При этом замечено, что дети более старшего возраста (4-5 лет) (те, которые уже имеют опыт посещения "серьезных" концертов или массовых детских праздников), предпочитают оставаться в статичной позе, сдерживая свои эмоции. Только поддержка педагога-организатора, а также родителей (которые также являются активными участниками концертов) помогает раскрепоститься и начать проявлять себя в движениях под музыку. К слову, зажатость и двигательная закрепощенность детей, наблюдаемая педагогами уже в дошкольном возрасте, является серьезным тормозящим фактором на пути развития музыкальности ребенка. Анализ этой проблемы, а также способов ее разрешения может стать материалом для отдельного исследования. Мы же в рамках данной статьи сосредоточимся на методике организации и проведения семейного концерта классической музыки.

Нужно сказать, что идея совместного семейного активного участия в детской филармонии довольно продуктивна для развития естественной музыкальной потребности. Общение с классической музыкой в этом случае воспринимается детьми как равноправный способ семейного времяпрепровождения, как возможность пообщаться, обменяться ощущениями и эмоциями, повзаимодействовать в процессе музыкальной деятельности (подыграть музыкантам вместе с родителями на простейших музыкальных инструментах, повальсировать в паре с папой или мамой, дирижировать живым музыкальным коллективом; поучаствовать в совместном хороводе; потрогать настоящий музыкальный инструмент и вместе с мамой извлечь из него звук и др.). Помимо этого, рядом с родителем ребенок чувствует себя максимально комфортно, психологически раскованно; а это - отправная точка любого воспитательного взаимодействия и один из принципов развивающего обучения.

Целью семейных концертов классической музыки выступает создание условий для развития у детей раннего возрастаспособности к восприятию искусства как предпосылки формирования их слушательской культуры; демонстрация родителям способов активизации слушательской активности их детей. Каждый Маленький концерт представляет собой законченное представление камерного жанра, имеющее тематическое содержание, выстроенное в соответствии с учетом особенностей дошкольного возраста (непроизвольность внимания, потребность в физической активности, потребности в частой смене деятельности, в защищенности, в близости со значимым взрослым, в игре). Подбор музыкального репертуара осуществлялся в соответствии с темой концертного представления и в опоре на принцип его художественной ценности. На этапе планирования каждого из концертов мы исходили из положения, что культурно-досуговая деятельность - это педагогически организованная деятельность, опирающаяся на принципы: гуманизации отношений; культуросообразности; демократизации; преемственности согласованных действий, создания благоприятной атмосферы; учета возрастных и индивидуальных особенностей участников; сотрудничества.

В представленной ниже методической разработке семейного концерта на тему: "Рождение скрипки или история про одну елочку" вышеуказанные принципы были реализованы посредством реализации в ходе мероприятия форм и методов взаимодействия организаторов и музыкантов с аудиторией, создания оптимальной среды для общения детей и родителей с музыкой и музыкантами, создания условий для удовлетворения потребностей участников концерта и т.д. Так, например, для обеспечения принципа гуманизации отношений участников мероприятия организаторами были предусмотрены различные зоны комфортного семейного общения: стулья, скамьи, диваны,

мягкие напольные подушки, танцевальная "поляна", зона рисования, релаксационная зона. Каждому участнику в ходе концерта предлагалось поучаствовать в тех или иных формах активного слушания, при этом, уровни собственной готовности и потребности в том или ином виде деятельности каждый имел право определить для себя сам. Принцип гуманизации проявлялся также в принятии и понимании особенностей поведения детей с особыми потребностями.

Принцип культуросообразности реализовывался через подбор художественно-ценной музыки, через формирование музыкальных представлений и приобщение к музыкально-эстетическим знаниям, через транслирование правил и норм социально-приемлемого поведения на концертах, а также через эстетически выверенную подачу содержания концерта (высокохудожественное исполнение музыкальных произведений, концертный внешний вид выступающих, художественное оформление помещения).

Принцип демократизации нашел отражение в возможности участников проявлять свободу в выборе способов самовыражения, а также открыто выражать собственные пожелания и отношения в специально предусмотренных для этого формах обратной связи (через свободное общение с организаторами и музыкантами, через печатные и он-лайн анкеты, через электронную почту, а так же комментарии в социальных сетях).

Значимым направлением деятельности как на этапе подготовки, так и на этапе проведения концерта была работа по учету и удовлетворению индивидуальных и возрастных особенностей слушателей. Использование доступного детскому восприятию музыкального материала, определение оптимальной длительности его звучания, чередование активной и спокойной музыки, а также видов деятельности, включение сказки в сюжетную линию концерта, привлечение игровых форм организации взаимодействия - таков далеко не полный перечень путей реализации принципа индивидуальных и возрастных особенностей слушателей на наших мероприятиях.

Представляя сценарий семейного концерта классической музыки, отметим, что его проведение возможно как в условиях дошкольного учреждения образования, так и в школе. Живое исполнение музыки может быть заменено на звучание произведений в записи. А вопрос присутствия родителей организаторы могут также решать исходя из обстоятельств. Отметим, однако, что уход от семейной формы организации концерта означает, что некоторые его задачи не могут быть реализованы в полной мере. Так, например, автоматически упраздняется принцип преемственности согласованных действий, рассматриваемый нами в качестве несомненной ценности мероприятия, поскольку все формы взаимодействия ведущего с детско-родительской аудиторией рассматриваются нами и в качестве образовательного пространства для родителей. Они (родители) получают импульс, ориентир для дальнейшей самостоятельной музыкально-воспитательной деятельности в семье. В заключении добавим, что сценарии семейных концертов классической музыки могут быть модифицированы в иные формы культурно-досуговой деятельности детей, например форму музыкального лектория или детской филармонии. Важно то, что при любом подходе к предлагаемому материалу нами, педагогами будет решаться одна и та же задача - формирования духовной культуры подрастающего поколения.

Сценарий концерта «Рождение скрипки или история про одну елочку»

(Слушатели входят в зал под пьесу Ф. Шуберта «Музыкальный момент» № 3 фа минор. Эта пьеса обрамляет наш концерт и выполняет организующую функцию.

Ведущая приветствует гостей и представляет музыкантов, разъясняет правила общения и взаимодействия на мероприятии.

В исполнении музыкантов звучит музыка И. Пахельбеля «Канон ремажор».

Постепенно громкость звучания снижается и на фоне музыки ведущая начинает читать текст. Повествование ведется неспешно, с паузами в речи на отдельных фрагментах музыки. Ведущая сопровождает рассказ жестами, которые призывают прислушиваться и вслушиваться в звуки мелодии, которые иллюстрируют сюжетную линию сказки. Дети и родители при этом привлекаются к музыкально-двигательной активности.)

Ведущая: Дорогие маленькие и большие слушатели! Я расскажу вам сегодня одну старую-старую сказку, которая, кстати, уже началась... Слышите она уже звучит в музыке старинного композитора Иоганна Пахельбеля? А главной героиней этой волшебной истории будет... самая обыкновенная Елочка.

Итак, жила-была в одном сказочном лесу обыкновенная Елочка. Она была высокая и красивая. Ветви у нее были очень пышные и раскидистые, верхушка – самая острая, ствол – ровный, а ветки росли вот так... (ведущая демонстрирует руками). А вот такие маленькие (ведущая перебирает пальчиками) у нее были иголочки... А вот так (легкие танцевальные движения в характере музыки) наша Елочка умела танцевать! Она просто обожала танцевать, потому что внутри ее ствола постоянно звучала музыка... Вот эта, прислушайтесь... И Елочка эта была не такая уж обыкновенная, она была самая МУЗЫКАЛЬНАЯ Елочка в нашем сказочном лесу!

(Музыка затихает)

Ведущая: А откуда же в стволе у Елочки появлялась музыка?... Это лесные жители приносили ей музыкальные звуки: птицы – свое пение, кузнечики и сверчки – стрекотание, листья и трава – шелест. Целый день она могла слушать звуки леса и наслаждаться, а ночью, когда становилось тихо, ее ствол начинал звучать. И в этом звучании можно было услышать пение птиц... Слышите?...

(Звучит музыкальный фрагмент «Пение птиц» из 1-й части («Весна») Концерта «Времена года» А. Вивальди)

Ведущая: Такое красивое и мелодичное пение птиц сочинил старинный композитор А. Вивальди.

Радовалась Елочка, радовались и ее детки, шишечки! Оказывается, они тоже могут звучать! Не верите? Тогда слушайте... (Ведущая берет в две руки шишки и извлекает шуршащие звуки).

(Ведущая организует музыкально-ритмическую игру со слушателями, используя модификацию песни Е.А. Гомоновой «Вот какие шишки». Для организации и проведения игры ведущая предлагает участникам взять в руки «музыкальные шишки» (функцию которых выполняют настоящие еловые шишки) из корзины, которая выносится на середину зрительного зала. Текст песни инсценируется, шишки используются для иллюстрации ее сюжета по усмотрению педагога).

Дети по лесу гуляли, дети шишки собирали.

Вот какие шишки, вот они, малышки!

Вот как шишечки стучат, маму-Елку веселят...

Вот какие шишки, вот они, малышки!

Наши шишки танцевали, даже с елочки упали!

Вот какие шишки, вот они, малышки!

Маме шишки мы покажем, куда спрятали – не скажем!

Продолжаем мы концерт... Шишки спляшут... Менуэт!

(Звучит Менуэт из «Маленькой ночной серенады» В.А. Моцарта. По показу ведущей в нужный момент звучание музыки поддерживается шуршанием шишек).

Ведущая: Вот так пошуршали! Спасибо великому композитору Моцарту за этот изящный танец – Менуэт! А шишки-то устали, пусть теперь отдохнут в своей корзинке (Ведущая с помощью родителей организывает сбор атрибутов).

Ведущая (неожиданно): Ой, что я слышу?.. А вы услышали?.. Кто теперь принес музыку для нашей Елочки?

(Звучит музыкальная цитата-пиццикато из пьесы LeroyAnderson “Plink, plank, plunk”).

Ведущая: Да, действительно, к Елочке в гости сейчас прилетели маленькие певчие птички. Они перепрыгивают с ветки на ветку, порхают, радуются, щекочат ее своими крылышками. И мы тоже можем немножко поскакать как птички под музыку LeroyAnderson “Plink, plank, plunk”.

(Ведущая приглашает участников концерта двигаться под музыку, предлагая специальные атрибуты в виде птичек).

Ведущая: Да, день у нашей подружки Елочки проходил обычно очень интересно и насыщенно! Но наступал вечер, а за ним приходила ночь, и Елочка как и люди, складывала свои веточки-иглолки, опускала макушку и дремала... Послушайте как красиво звучали ее сны. Это – музыка Моцарта!

(Звучит «Колыбельная» В.А. Моцарта, дети по показу ведущей исполняют «убаюкивающие» движения, используют мягкие игрушки для обыгрывания содержания).

Ведущая: И вот, наконец, долгожданный рассвет! Солнце всходит! Самое любимое время суток нашей Елочки! А как он красив в музыке композитора Эдварда Грига... Попробуем нарисовать это музыкальное солнышко.

(Ведущая приглашает желающих переместиться в зону рисования, а остальные участники концерта вовлекаются в пластическое интонирование восхода солнца по показу педагога. Звучит пьеса «Утро» Э.Грига).

(Сразу после музыки Э.Грига звучит музыкальная цитата из песни В.Я. Шаинского «В траве сидел кузнечик»)

Ведущая: Думаю, что этого гостя знают все!

(В исполнении струнного квартета звучит песня В. Шаинского «В траве сидел кузнечик», ведущая приглашает солистов из зрительного зала, активно поощряет подпевание в аудитории слушателей).

Ведущая: Какая же веселая лесная поляна у нас получилась! А что же наша Елочка?... Знаете, мои дорогие, а она ведь грустила. Давайте послушаем, о чем она думает...

«Ах, как бы мне хотелось так же играть на скрипочке, как кузнечик! Как бы я была рада порхать с ветки на ветку, как птички», - вот что думала Елочка. «Ах, если бы нашелся такой волшебник, который превратил меня в музыкальную птичку или в музыкального сверчка!». И Елочка тяжело вздохнула... Жалко Елочку, никто не мог ей помочь... Никто, кроме музыки!

(Начинает тихо звучать «Ария» И.Баха, на фоне музыки ведущая продолжает рассказ)

Ведущая: В один прекрасный день, а может быть вечер, на нашей поляне оказался один странный человек. Интересно, что он задумал? Может быть это был дровосек? Нет...

не было у него ни топора, ни пилы. Может это был грибник? Нет, без корзинки за грибами не ходят... Что же делал этот загадочный человек в лесной чаще? Интересно? А вот что... Он слушал деревья! Да-да! Прижимался ухом к самому стволу дерева и слушал, есть ли у него там, внутри, музыка. И вот в этот прекрасный солнечный день он прижался ухом именно к нашей музыкальной Елочке и что же он услышал?

(Здесь звучание музыки усиливается, ведущая побуждает участников прислушаться)

Ведущая: Он услышал красивейшую музыку, музыку Баха, там, в самом сердце Елочки, и замер, так же как вы. А потом решил: «Нет, это неправильно, что никто не слышит такой прекрасной музыки!». И вдруг у него в руках появилась волшебная палочка...(Ведущая демонстрирует слушателям «волшебную палочку»). Он взмахнул ей, и ствол нашей Елочки начал истончаться и уменьшаться, а на его верхушке появилась изящная головка. (Ведущая «рисует» руками изображение скрипки.) Иголки и ветки исчезли, а вместо них вдоль тонкого ствола оказались четыре струны. Что же произошло? Догадались? А произошло настоящее волшебство: наша Елочка превратилась в настоящую Скрипочку. Добрый музыкальный мастер совершил чудо и нашел дерево, из которого получается самый поющий из всех музыкальных инструментов – скрипка. И по сей день мастера из разных стран приходят в лес и слушают музыку елей, чтобы из самой музыкальной из них сотворить чудесный инструмент с чистейшим звуком.

(Звучание музыки прекращается. Ведущая демонстрирует музыкальный инструмент, называет его составные части, предлагает желающим потрогать и погладить струны, колки. Побуждает имитировать игру на скрипке под фрагмент любой ранее исполненной пьесы.)

Ведущая: Удивительно, но к нам на концерт сегодня заглянули сразу четыре Елочки. Все они превратились в чудесные музыкальные инструменты: 2 скрипки, альт и виолончель. Их голоса очень похожи на человеческие. Давайте рассмотрим их по-внимательнее: у каждой из них есть изящный корпус, шея (гриф), головка, ушки (колки), струны. А еще у скрипочек есть волшебная палочка, которая помогает им петь. Это смычок!

Самый большой инструмент в нашей скрипичной семье называется Виолончель. Он очень похож на скрипку, но держать на плече его тяжело... Поэтому у нее выросла... нога, и виолончель важно возлегает, когда поет. Пойдите, но вы же еще не слышали, как она поет! А поет она вот так...

(Звучит фрагмент пьесы «Лебедь» К. Сен-Санса из цикла «Карнавал животных». Ведущая побуждает участников к танцевальной импровизации в соответствии с содержанием музыки. Звучание музыки постепенно снижается, ведущая завершает концерт.)

Ведущая: Вот так закончилась еще одна наша музыкальная история. Благодаря ей мы теперь знаем, что под Новый год в наш дом может придти не просто Елочка, а самая настоящая музыкальная Елочка, мама Скрипочки. Не забудьте внимательно прислушаться к ее музыке, вдруг она будет такой же красивой, как та, что вы услышали сегодня! Наслаждайтесь звучанием настоящей музыки и пускай в вашей жизни будет как можно больше прекрасных музыкальных моментов. Например, таких как этот «Музыкальный момент» Ф. Шуберта, которым мы и заканчивает наш Маленький концерт!

(Звучит «Музыкальный момент» № 3 фа минор Ф. Шуберта. Участники концерта приглашаются к свободному общению с музыкантами и их инструментами. Ведущая делает анонс следующей музыкальной встречи, которая будет посвящена Истории одной музыкальной семьи.)