

Пусть музыка звучит от сердца к сердцу

Let the music sound from heart to heart

УДК 37.00

DOI: 10.12737/2500-3305-2024-9-1-3-15

Максимова С.В.

Канд. психол. наук

Maximova S.V.

Candidate of Psychological Sciences

Аннотация

В статье описан практический опыт проведения фестиваля детского творчества «Диалог искусств», организованного в рамках инновационной деятельности ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО». Отправной точкой фестиваля послужил метод педагога-новатора Э.Я. Смеловой «музицирование для всех», разработавшей музыкальный инструмент для приобщения детей к коллективному творчеству, раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. В рамках фестиваля осуществляется взаимодействие различных направлений искусств - художественного и музыкального творчества, мультипликации, танцев, театрального искусства и др., а также профессиональный рост педагогов, возможность творческого объединения детей, родителей и педагогов.

Ключевые слова: фестиваль, творчество, искусство, диалог искусств, творческая среда, воспитание творчеством.

Abstract

The article describes the practical experience of the children's creativity festival "Dialogue of Arts", organized as part of the innovative activities of the Federal State Budgetary Educational Institution "Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Sciences". The starting point of the festival was the method of the innovative teacher E.Ya. Smelova "making music for everyone", who developed a musical instrument to introduce children to collaborative creativity, to reveal the creative potential of each child. Within the framework of the festival, the interaction of various areas of art is carried out - artistic and musical creativity, animation, dance, theatrical art and others, as well as the professional growth of teachers, the possibility of creative unification of children, parents and teachers.

Keywords. Festival, creativity, art, dialogue of arts, creative environment, education by creativity.

Уже восьмой год настоящие сподвижники педагогической науки и практики устраивают волшебное действо - праздник музыки и творчества на берегу Черного моря - это фестиваль «Играй, свирель!», воспроизводящий молодыми талантами русскую традицию игры на свирели и фестиваль «Диалог искусств», объединивший различные направления искусств, детей, педагогов и

родителей, отдых и возможность профессионального роста, представления

результатов своего труда!

Создатель и организатор фестиваля - Юрита Игоревна Хлад, руководитель АНО ДПО "Методический центр Свирель Эдельвены Смеловой при Министерстве Просвещения РФ" в своем кандидатском исследовании обосновала воспитательную ценность совместного музицирования для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка, возможность прикоснуться к классическим мелодиям через инструмент, доступный каждому - и одаренному, и детям с особенностями развития, продолжая традиции своего учителя - Эдельвины Яковлевны Смеловой [1].

Свирель Э. Смеловой - это инструмент, который создан педагогом-новатором, ею разработан метод музицирования без знания нотной грамоты, доступный любому ребенку и имеет целью быстрое вовлечение в процесс музицирования. И неважно сколько участников будет 5 или 105, все начнут играть через 3-5 мин. в оркестре!

На почве доступного вида деятельности возникает интерес к самому творческому процессу и желание учиться более профессионально. Автором разработан метод быстрого перехода к чтению и игре по нотам.

Игра на свирели дает удивительные результаты в развитии музыкальных способностей учащихся: улучшается чистота интонирования и качество вокального звука, развиваются музыкальная память и вокальное дыхание. Система приобщения к музицированию по методике Э. Смеловой - это альтернатива электронной зависимости – это экологически чистая игра.

Игра на свирели как активная дыхательная гимнастика способствует оздоровлению детского организма. Развитие мелкой моторики и координации пальцев, массаж их окончаний приводит к улучшению речи ребенка, более свободному чтению, улучшению почерка, грамотному письму, лечению дисграфии.

Методика игры на свирели рассчитана на обучение детей в условиях класса – оркестра. При этом соединяются индивидуальная форма обучения с коллективной.

Таким образом, дети приобщаются к активному музицированию, играют и поют народную и композиторскую музыку, исполняют темы из классических произведений. Дети активно погружаются в огромный мир музыки, приобщаются к музыкальной культуре.

Фестиваль «Диалог искусств» – культурно-просветительский проект, организованный в 2016 г. в рамках инновационной деятельности ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО». Проводится в форме ежегодного фестиваля-конкурса [2].

Цель фестиваля – поддержка и популяризация детского художественного творчества в разных видах искусства: музыка, изобразительное искусство, театр, кино, мультипликация и перспективного способа научно-методической работы с педагогами (учителями, воспитателями), преподающими искусство в системе общего и дополнительного художественного образования.

На фестиваль слетаются детские коллективы со всех сторон нашей Родины - Москвы и Московской области, Краснодарского, Красноярского, Пермского края, Оренбургской, Владимирской, Липецкой, Самарской, Волгоградской, Смоленской и др. областей Российской Федерации.

Здесь царит атмосфера творчества и добра, по вечерам раздаются звуки музыки со всех сторон - это дети репетируют, готовясь к выступлениям и просто делятся друг с другом новыми мелодиями. Особую ценность мы видим именно в диалоге различных искусств - музыканты с удовольствием участвуют в мастер-классах по рисованию, художники - слушают концерты, юные мультипликаторы включают исполнение музыки на свирели в свои шедевры, вокалисты - поют на показе мод, юные модели пробуют себя в актерском мастерстве и т.д. Взаимное обогащение способствует созданию новых творческих союзов, творческой дружбы, сплачивает коллективы. Семьи участников тоже включаются в творческий процесс, создавая презентации о семейных традициях, семейные мультфильмы, семейные дуэты и коллективы.

Для педагогов - это тоже возможность не только продемонстрировать результаты своих воспитанников, но и поучаствовать в педагогической конференции, мастер-классах, трансформационных играх на раскрытие творческого потенциала, развитие позитивного мышления, эмоционального интеллекта, получить консультацию психолога. Педагоги делятся своим уникальным опытом, проводя мастер-классы: "Традиционная Добровская глиняная игрушка", "Современные дизайнерские украшения из самозатвердевающей полимерной глины", «кукла-мартиничка», роспись на бересте, декупаж, создание тряпичных кукол, «листик-перышко», «конструирование объемных народных игрушек из картона», «Шибори - узелковая техника», создание глиняной игрушки, лепка, роспись игрушек, валяние из шерсти, плетение из ниток, художественная роспись сумок, и еще много чего интересного для детей и взрослых. Собирает все эти удивительные таланты и организует МК Ползикова Любовь Владимировна, федеральный эксперт программ дополнительного профессионального педагогического образования (ПДПО) Академии Министерства просвещения, координатор Регионального учебно-методического объединения предметной области «Искусство» (РУМО) и Ассоциации учителей изобразительного искусства и музыки Липецкой области, старший преподаватель кафедры гуманитарного и эстетического образования ГАУДПО ЛО «ИРО» и сама прекрасная мастерица в разных областях народных промыслов.

И для взрослых, и для детей фестиваль - это возможность почерпнуть новые идеи, получить заряд и мотивацию на новые свершения, получить новые впечатления и ощущение праздника, общения и оздоровления на море!

Еще один важный человек, который вкладывает много душевных и физических сил в то, чтобы это великолепное действо состоялось - Грекова Фарида Николаевна, специалист по изобразительному искусству и музыке МКУ ЦРО при управлении образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа, Краснодарского края. «Дорогие мои люди!» - так начинает она каждое обращение к публике. До поздней ночи трудится Фарида Николаевна,

чтобы ни один участник конкурса, ни один педагог не остался обделенным вниманием, грамотой, улыбкой, добрым словом. Для всех нас она - пример преданности своему делу, воспитанию молодежи, искусству, красоте, достойного человека с большой буквы.

Татьяна Анатольевна Копцева, председатель жюри конкурсов фестиваля "Диалог искусств", координатор конкурса детского рисунка и пленэрных практик, член правления Международного союза педагогов-художников, заместитель гл. редактора научно-методического журнала «Искусство в школе», Почетный работник общего образования РФ, доцент, кандидат педагогических наук организует на фестивале конкурс изобразительного искусства "Я вижу мир", проводит плен-эйр по рисованию. Территория отеля, в котором проходит фестиваль - это настоящее царство роз - каких только цветов не увидишь! Здесь же есть свой птичник с прекрасными павлинами и даже - Храм-часовня, чьи колокола наполняют звоном всю округу. В общем есть, где разгуляться творческой фантазии! Татьяна Анатольевна - сама художник, но как она умеет вдохновить на создание шедевров и детей, и взрослых, с такой любовью раскрывая тайны художественного творчества. «Ищите свою розу!» - повторяет она задолго до самого мастер-класса. «Наблюдайте, исследуйте, думайте! А уже потом ищите необычный ракурс, композицию». Люди с планшетами для рисования разбредаются в разных направлениях, а потом собираются на выставку, где демонстрируются все картины, и зрители определяют победителя. Самым юным художникам достаются призы и подарки, а взрослым - грамоты и дипломы, но главное, что они уносят с собой - это умение видеть любовь и красоту в окружающем мире, тепло сердец и радость сотворчества.

Два года назад появилось на фестивале новое направление - трансформационные игры. Это - инновационный инструмент, позволяющий в игровой форме решить воспитательные задачи - развитие эмоционального интеллекта, способности к осознанному выбору, принятию решений, самоопределению, умения сотрудничать, раскрытие творческого потенциала, профориентация, психологическая подготовка к экзаменам и выступлениям и т.д. В игре каждый участник решает свою актуальную для него задачу с помощью метафоры, проективных картинок, групповой динамики, исследуя различные стратегии достижения цели и выбирая подходящую для себя. В Т-игры могут играть и дети, и педагоги, и родители, в них нет правильных ответов, каждый находит свое решение и формулирует свою точку зрения, а также может проверить правильность своих выводов в игровой ситуации, попробовать что-то новое для себя, ничем не рискуя. А на мастер-классе «Как упаковать свой профессиональный опыт в тиражируемый методический продукт» каждый педагог может почувствовать себя в роли создателя своей авторской трансформационной игры. Мастер-класс проводится конечно тоже в форме игры «Золотой ключик к своей игре».

И снова в июне 2024-го года Фестиваль «Диалог искусств» открывает свое творческое пространство для общения, отдыха и созидания, и ждет встречу с новыми талантами, идеями, знакомствами. Он будет другим - разноцветным, многогранным, спонтанным, но обязательно теплым, добрым и радостным!

Литература

1. Творческая лаборатория «Свирель» // URL: <https://vk.com/club160502255>
2. Фестиваль Конкурс «Диалог искусств» // URL: <https://vk.com/id832849933>