

«Человек в окружающем мире.
Музыка А. Г. Шнитке в миропонимании и восприятии детей».

«Природа есть нечто изначальное;
это первая поэма божественного воображения»
Ф. Шиллер.

Природа и музыка – сочетание этих понятий характерно для музыкального искусства разных эпох и стилей. Вивальди и Бах, Бетховен и Шуберт, Шуман и Лист, Чайковский и Рахманинов... Эти и другие великие музыканты воплощали в своём творчестве образы природы, раскрывая психологическое соответствие душевного состояния человека и природы.

Природа и сейчас, в эпоху технической цивилизации, привлекает и вдохновляет композиторов, становясь параллельно не только темой художественного творчества, но и важной социально-нравственной проблемой. Эта тенденция стала актуальной в творчестве выдающихся композиторов второй половины 20 века А. Шнитке, С. Губайдуллиной,

Э. Денисова. Показательно, что не только во «взрослой» музыке А. Шнитке, но и в его музыке для детей – музыке к мультфильмам и детских фортепианных пьесах тема человека и природы, отношения к окружающему миру рассматривается композитором как показатель его нравственно-духовной культуры. Многие высказывания А. Шнитке созвучны мыслям академика Д. Лихачёва, который впервые использовал понятие «экологическая культура». Посвящённая сохранению окружающей природы и культурной среды, статья актуализировала нравственно-этические основания проблемы человек и природа.

Современное образование строится на концепте смысла жизни человека, поэтому оно не может не считать своей основной задачей воспитание нравственного отношения к миру, к окружающим и к самому себе. Именно в этой парадигме задуман и реализован образовательно – художественный проект для учащихся начальной школы «Человек в окружающем мире»..

Содержательная основа проекта связана с музыкой А. Г. Шнитке. Разные жанровые модели музыкальных сочинений композитора – фортепианные пьесы, инструментальный триптих «Музыка к воображаемому спектаклю» и музыка к мультфильму «Бабочка» – раскрывают многообразие природного мира. Они отражают художественные образы леса и гор, зимнего и летнего пейзажей, образы птиц и бабочек. Люди в этих произведениях – это городской мальчик, любящий природу пастушок, сидящий на лесной полянке и играющий на самодельной дудочке, путник, размышляющий зимней дорогой.

Интегрированное пространство проекта полифонично и представляет собой сочетание равнозначных интеллектуально – художественных компонентов:

- в проекте обобщаются знания детей по предметам общеобразовательного и музыкально – эстетического циклов;
 - интегрируются различные формы исполнительской деятельности – сольное исполнение на фортепиано, флейте, скрипке, виолончели и игра в ансамбле;
 - представляются творческие работы детей – музыкальные пьесы, живописные работы и сценарии.
- Так формируется Процессуальность художественного мышления детей, включающая эстетическое отношение к действительности, эстетическую реакцию и эстетическое действие.

Концепция проекта связана с формированием у младших школьников интереса к творчеству А. Г. Шнитке (весь музыкальный материал ориентирован на детское восприятие и понимание), активного восприятия музыки композитора, выявлением индивидуальной эстетической реакции детей и их творческой рефлексии в различных видах и формах искусства.

Структура проекта представляет собой сюитную композицию, раздела которой объединены программным замыслом и различными формами музыкально-художественного творчества детей.

Каждый раздел связан с определённым произведением А. Г. Шнитке, имеет название, свою внутреннюю структуру, основанную на музыкальных формах вариаций, рондо, трёхчастности.

Первый раздел: «Крылья бабочки не терпят грубости»

Работа над мультфильмом «Бабочка» включала просмотр, обсуждение и осмысление детьми его художественных образов, смысла и музыки фильма в различных видах и формах музыкально-художественного творчества: рисунках, письменных работах, стихотворениях и музыкальных пьесах.

В своих рассуждениях о структуре этой части дети выявили сходство с **вариационной формой**, где **главная** тема «Человек в окружающем мире» индивидуально и вариативно воплощается ими в различных видах литературного и музыкально-художественного творчества.

Работы детей отразили их понимание смысла мультфильма, значение яркого сопоставления двух контрастных «миров» - города и природы, жестокости и сострадания, а также «музыки города» и «музыки природы».

Цитаты из сочинений детей:

- «Нельзя портить природу!»
- «Ты же губишь природу!»
- «Природа тоже живая!»
- «Нельзя ловить бабочек!»
- «Они тоже живые!»
- «Отпусти ее, она же ничего тебе не сделала!»
- «Нельзя обижать природу!»
- «Нельзя обижать маленьких и беззащитных!»
- «Они, так как и мы, страдают и чувствуют!»
- «Лучше любоваться бабочками, резвящимися на свободе, чем погибающими в неволе».
- «В мультфильме «Бабочка» нет ни одного слова. Вместо слов звучит музыка. По ней я определяла настроение мальчика, природы и разных бабочек».
- «Музыка композитора А. Шнитке яркая. Местами она нежная, ласковая, красивая, лирическая, а иногда колкая и агрессивная. Музыка звуками выражает все мысли».
- «Когда мальчик закрыл бабочек в банке, они начали медленно кружиться и танцевать. Музыка стала тонкой, как хрусталь».
- «Музыка в этом фильме разная. Когда показывают город – музыка резкая и неприятная. А когда мальчик побежал на полянку за бабочкой, музыка стала нежной и приятной».
- «Самая красивая музыка у бабочки. Она мягкая и певучая».
- «Бабочку изображает скрипка».
- «Страшный сон мальчика изображали резкие звуки».
- «Хорошо, что мультфильм закончился красивой музыкой. Мальчик стал хорошим».
- «В городе нет музыки, один шум и гудки автомобилей».

Исполнение музыкальных произведений, созданных учащимися в классе композиции: «Вальс бабочек», «Лесная полянка», «Бабочка на полянке».

Второй раздел: «Мир музыки А. Шнитке – наш мир!»

Этот раздел проекта связан с **исполнительской** деятельностью – с фортепианной музыкой А. Шнитке для детей. В этих программных миниатюрах продолжает свое развитие тема «Человек в окружающем мире». Раздел представляет собой театрализованное **представление-концерт** «Путешествие в мир музыкальных образов

А. Шнитке», в котором миниатюры «В горах», «Кукушка и дятел», «Наигрыш» и «Марш» звучат не в фортепианном оригинале, а в различных инструментальных составах

(с использованием скрипки, виолончели, флейты и детских ударных инструментов). Концерт построен в **рондообразной форме**, в которой пьеса «Марш» выполняет функцию рефрена, а названные выше пьесы – эпизоды рондо.

Третий раздел проекта – «Воображаемые образы» связан с 3хчастной симфонической композицией А. Шнитке «Музыка к воображаемому спектаклю». В этом произведении сквозная проектная тема воплощается в более сложной образно-смысловой концепции, поэтому осмысление этого сочинения происходило только с учащимися 4 класса.

Творческая рефлексия детей выразилась в 3х основных направлениях:

1. В литературном – создание сюжетов воображаемого спектакля, рассказов.
2. В композиторском – создание собственных музыкальных сочинений.
3. В музыковедческом – написание сочинений о музыке этого произведения.

Отрывки из сочинений детей к первой пьесе «Зимняя дорога».

- «Зима идет по дороге, а за ней наступает снег и холод. Зима пританцовывает, она видит впереди телегу. Она напускает на нее метель. Мужик на телеге укутывается сильнее. А зима злится еще больше. Она начинает танцевать, кружит человека. Потом она понимает, что ей не заморозить его и идет дальше».
- «Как-то раз выюгой замело всю дорогу. Утро. Снег. Кругом бело и свежо. И будто кто-то едет на санях. Вдруг начинается метель, и выюга начинает кружиться в танце».
- «Небольшая тележка едет по большим сугробам и ее потряхивает. Снег трескучий и скрипучий. Выюга, метель. Все белое и серебристое. Начинается танец метели. Может поэтому такой неровный ритм».
- «В этой мелодии изображается пурга, снег, сильный ветер. Ветер усиливается, а снег летит все быстрее и быстрее. Они все вместе танцуют все быстрее и быстрее».

Отрывки из сочинений детей ко второй пьесе «Запев».

- «Очень грустная музыка с церковными колоколами, представляется грустный человек, идущий мимо церкви».
- «Представляется церковь, в которой вот-вот начнется служба. И звон колоколов придает этой картине реальность».
- «Как предыстория к чему-то важному. Звонят колокола, значит, событие происходит неподалеку от церкви».
- «Грустная протяжная молитва в степи, как будто два любящих человека расстаются».
- «Начинает петь птица, которая пробуждается ото сна. Потом начинают подпевать другие птицы. Вдруг слышен звон колоколов. Они как бы заменяют птиц».

Отрывки из сочинений детей к третьей пьесе «Марш».

- «Солдаты маршируют, они празднуют победу, им всем радостно. Музыка звучит громко, потому что у барабанов громкий звук».
- «Музыка очень энергичная, как и все марши. Народ хлопает руками и рад солдатам, идущим с войны».
- «Марш веселый, но слишком громкий».
- «Если музыка Шнитке заканчивается маршем, значит, вся музыкальная история заканчивается хорошо».

Исполняются музыкальные произведения, созданных учащимися в классе композиции с аналогичными названиями, созданными под впечатлением музыки А. Шнитке.

Проект «Человек в окружающем мире» ориентирован на формирование мировоззренческого мышления детей, познание музыкальной стилистики А. Г. Шнитке, на рефлексию в различных формах художественной деятельности

Одарённые дети уже в начальной школе стремятся участвовать в таких учебных и внеклассных мероприятиях, которые бы стимулировали их самораскрытие, независимое мышление, их способности. Им необходимо особое творческое пространство, которое бы стимулировало их креативность. Одарённым детям необходим контакт с окружающим миром и не только на бытовом или учебном уровне; им нужна сцена и публика, они стремятся к другому пространству – более широкому, нестандартному, творческому.

Важно, что проект «Человек в окружающем мире» способствовал осознанию важности экологической проблемы в современном мире, пробуждению социального сознания.