

Яфальян Алла Федоровна
доктор педагогических наук, профессор кафедры истории и теории исполнительского искусства Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского

Yafalian Alla Feodorovna
Doctor of Education, Professor of History and Theory of Performing Arts, Ural State Conservatory named after M.P. Mussorgsky

Яфальян Алла Федоровна
Ученая степень: доктор педагогических наук
Ученое звание: профессор

Должность: профессор кафедры истории и теории исполнительского искусства
Место работы: Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского
e-mail: yafalian@yandex.ru

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АНИМАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД

MUSICAL AND PEDAGOGICAL ANIMATION: AN INTEGRATIVE APPROACH

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы неформальной подготовки будущих музыкантов в рамках курса «Музыкальная психология и педагогика», представлены возможности музыкально-педагогической анимации на основе интегративного подхода, разработанного Б.П. Юсовым, включающего экосистему и экзистенциальную систему художественного проявления студентов. Автор статьи предлагает разнообразные формы и методы музыкально-педагогической анимации во внеаудиторной работе со студентами, которые включены в программу дисциплины. В статье предлагается инновационная интегрированная педагогическая технология, которая используется в подготовке будущих музыкантов различных специальностей.

Abstract. This article discusses the problem of the informal training of future musicians in the course "Music Psychology and Pedagogy", presents the possibility of a music-pedagogical animation based on an integrative approach developed by B.P. Yusov, ecological system and existential system artistic manifestations of the students. The author offers a variety of forms and methods of music-pedagogical animation in extracurricular work with students who are included in the program of discipline. The article offers an innovative integrated educational technology, which is used in the preparation of future musicians of different specialties.

Ключевые слова: музыкально-педагогическая анимация, интегративный подход.

Key words: musical and pedagogical animation, integrative approach.

Интегративный подход, разработанный Б.П. Юсовым, активно используется в системе школьного образования. Однако, высшее профессиональное образование, и в частности музыкальное, в меньшей степени предполагает внедрение новых технологий на основе интеграции. Включение в образовательный процесс такой технологии, как музыкально-педагогическая анимация, отражает современные тенденции гуманизации и экологизации образования, которое формирует активную и позитивную личность, профессионально подготовленную к современным условиям.

Профессиональная подготовка будущих музыкантов в консерватории в рамках курса «Музыкальная психология и педагогика» позволяет расширить возможности использования и распространения академической музыки и повышения интереса к ней «неорганизованных» слушателей. Методологической основой, предложенной нами интегрированной педагогической технологии, являются: интегративный подход Б.П. Юсова, основанный на экосистеме и экзисистеме художественного проявления [4]; обоснованная Л.П. Печко идея выразительности природы, окружающей действительности и человека в рамках экологической эстетики [3].

Проблемы педагогической анимации активно рассматриваются в культурологии, социологии, психологии, педагогике. Российские исследователи рассматривают анимацию как вид профессионально организованной деятельности, в зарубежных странах ее относят к неформальной деятельности. В Испании, Италии, Франции и других европейских странах анимационная деятельность реализуется в рамках общественных движений. Причем, неформальная деятельность молодежи, как в России, так и за рубежом направлена на их переключение с негативных на позитивные установки, на стиму-

лирование жизненной позиции, на социальную ориентацию молодежи и со-
здание новых форм общения и профессионального самоутверждения.

Студенческая молодежь в любые исторические периоды активно реа-
гировала на общественные процессы, если эти процессы отражали или затра-
гивали их интересы. Для молодежи на первый план всегда выступает обще-
ние и поиск личной идентификации в среде себе подобных. Поэтому они го-
тovy участвовать в создании новых проектов и в активных видах деятельно-
сти, к которым относится анимация.

Анимация – это один из способов реализации желаний, стремлений
принимать участие в жизнестроительстве (в значении: «строить свою жизнь
самому» и «участвовать в строительстве жизни других»). Анимация неслу-
чайно стала развиваться в XX веке в социокультурной среде параллельно с
развитием молодежных субкультур и молодежных движений. Этот термин
ввел французский исследователь проблем молодежи в области организации
досуга Ж. Дюмазедье в середине XX века. Автор, разрабатывая теорию «ци-
вильзации досуга» [1], использовал социокультурную анимацию как средст-
во удовлетворения потребности и стремления молодежи к лидерству. Он по-
нимал, что вмешательство и прямое воздействие на молодежь бесполезны,
если не учитывать их интересов. Необходимы иные способы взаимодействия
с молодежью, которая стремится к свободе и объединению с себе подобны-
ми, к проявлению оппозиции по отношению к традиционной культуре и соз-
данию новых форм коммуникации. Поэтому стали активно развиваться тео-
рии активизации, фасилитации (К. Роджерс), анимации.

Одно из многочисленных значений термина «анимация» является
«оживление деятельности», к которому склоняются многие исследователи
социокультурной анимации, в том числе французский социолог Анн-Мари
Гурдон, которая утверждала, что социокультурная анимация оживляет отно-
шения молодежи, помогает отдельным личностям социализироваться в со-
обществах, в различных социальных группах. В школе самовыражения [6],

разработанной автором статьи, проблемы социализации решаются комплексом методов ТРИО («3 О»), который включает методы оживления, одушевления, одухотворения.

Причем оживление направлено на активизацию бессознательных процессов (Б), зачастую ярко проявляющихся в потребности активного движения. Одушевление способствует нахождению чувственного равновесия и эмоционально привлекательной деятельности. Одушевление направлено на активизацию подсознательных процессов (П), активное проявление которого естественным образом проявляется, например, в музыкальных видах деятельности. Одухотворение как метод помогает личности ощутить значимость, ценность и духовность всего содеянного, это происходит на уровне сознания (С), и сверхсознания (СС) – духовно ориентированных видов деятельности и понимания их предназначения.

Единство всех процессов Б – П – С – СС обеспечивает голографичность восприятия мира [2] и, по сути, выражает проявление всех потребностей личности в ее реализации. Поэтому к голографическому единству стремятся, по сути, будущие музыканты. Вспоминая пространственную схему интегративного подхода Б.П. Юсова (4, с. 44), включающую все виды искусства, можно отнести ее обязательным условиям формирования целостного восприятия мира.

Социокультурная анимация, представляет собой целостный процесс взаимодействия формального руководства и неформального активного участия молодежи в совместной деятельности. В результате такого взаимодействия удовлетворяются разнообразные потребности молодежи: гедонистические, художественные, общественно-политические, образовательные. Анимация аккумулирует, с одной стороны, цели социокультурной деятельности, выявляет ее консолидирующий характер, с другой, – помогает удовлетворению духовных потребностей личности в общении, в профессиональной и общественной деятельности. Причем, социокультурная анимация в про-

фессиональной деятельности связана с организацией творческого досуга в сфере свободного времени. Тем самым интегративный подход расширяет свои возможности и включает в свое пространство жизнь во всех ее проявлениях.

Центром же, ядром анимационной деятельности становятся артефакты, арт-явления, арт-события, рассчитанные на определенную целевую аудиторию. Такие мероприятия насыщены культурной информацией, имеют жизненный и социальный смысл. Анимационная деятельность всегда имеет, даже если артефакт – физический объект, символическое значение и социокультурное содержание. Например, акция «День без машин», в которой «оживляют» мероприятие музыканты, направлена на привлечение внимания к проблемам здоровья, экологии, целостности восприятия мира.

Выступая авторами музыкально-педагогического проекта, студенты выполняют функции аниматоров. В задачи деятельности аниматора может входить: а) выбор мероприятий с учетом интересов первичных групп; б) мотивация участников мероприятия с учетом возрастных особенностей; в) организация событий, выбор артефактов с учетом профессиональной направленности участников.

Виды музыкально-педагогической анимации могут носить творческий, оздоровительный, образовательный, развлекательный характер, в зависимости от цели. Добровольный и избирательный характер деятельности предполагает создание особых комфортных условий, дружелюбных отношений. Такое взаимодействие должно учитывать индивидуальные особенности, вариативность заданий. Консолидация усилий, создание позитивного настроения, осознание значимости и ценности события усиливают притягательность события.

Организация такой анимации требует особых педагогических условий и определения этапов. Н.Н. Ярошенко [5] выделяет в анимационной деятельности такие стороны: целеполагание, предметность, коммуникативность,

ответственная зависимость, продуктивность и результативность. Целеполагание он определяет как сочетание целей, социально ценностных и лично значимых. Предметность, по мнению автора, выражается в освоении и присвоении ценностей. Коммуникативность проявляется в процессе взаимодействия на протяжении всей деятельности, начиная с планирования. Ответственная зависимость обусловлена совместными действиями по достижению цели, за которые отвечают все участники. Продуктивность и результативность оценивается по итогам деятельности.

На наш взгляд, выделенные Н.Н. Ярошенко стороны (компоненты) социокультурной анимации представляют собой этапы организации, процесса и результата деятельности. Учитывая комплексный метод ТРИО, предложенный нами, потребность участников в ярком и эмоционально богатом впечатлении от анимационного события, мы предлагаем использовать драматургию мероприятия, которая включает обязательные составляющие: постановка проблемы («завязка»); развитие содержания, отражающее событийные особенности; кульминация, связанная с неожиданными и яркими впечатлениями; завершение («развязка»), которая чаще всего совпадает с катарсисом. Именно катарсис, который испытывают участники анимационного события, становится тем состоянием, которое приводит в будущем к потребности вновь и вновь возвращаться к этому эмоциональному состоянию в подобных ситуациях.

Событие с использованием методов музыкально-педагогической анимации может быть организовано в виде совместного творческого дела (СТД). Этапы СТД по форме могут совпадать с традиционными, а по содержанию отличаются дифференцированностью заданий, свободой выбора, учетом интересов и возможностей каждой личности: подготовка, планирование деятельности, выбор обязанностей участниками мероприятия, прогнозирование результата, выявление предполагаемых трудностей, учет инте-

ресов участников, создание условий для общения, обеспечение позитивного общественного мнения, применение методов самоуправления.

Безусловно, музыкально-педагогическая анимация, как часть внеаудиторной работы со студентами предполагает систему усилий по организации полноценных и результативных событий. Обязательными компонентами, на наш взгляд, являются:

- сотрудничество с органами власти, учреждениями культуры, добровольными организациями, разнообразными ассоциациями, близкими по целям, студенческими сообществами, молодежными объединениями;
- использование разнообразных видов анимации, которые отвечают интересам, культурным запросам молодежи и занимает ее в свободное время: художественной, музыкальной (как профессиональной, так и досуговой), спортивной, театральной, оздоровительной, экологической;
- молодежь привлекает броское название, логотип, яркий слоган, выпуск информационной рекламной продукции: дайджесты, афиши, растяжки, авторучки с логотипом артефакта или события;
- общественная активность, характерная для молодежи, может быть выражена в создании конституции вуза, в общественном парламенте при органах культуры, в создании «республики» в игровых субкультурах. Мероприятия могут проходить в виде диспутов, общественной трибуны, написания конвенции, кодекса чести, провозглашений деклараций;
- учитывать потребность молодежи в таких проявлениях как инициативность, консолидация, социальная активность, а также получение удовлетворения от разнообразных форм функционирования анимации: релаксации, рекреации, адаптации, коммуникации, реконструкции, экологизации, эстетизации;

- единицей отсчета должны стать события, факты или артефакты, которые заинтересуют и привлекут большое количество не только зрителей, но и активных участников. Этому могут способствовать разнообразные виды акций, флешмобов, смартомобов, развлекательных шоу, конкурсов, спортивных мероприятий, музыкальных фестивалей. Например, акции могут быть посвящены различным дням (День без машин, День здоровья, День без мусора, День борьбы с курением). Разнообразие событий является не самоцелью, а необходимостью учитывать разнообразные интересы студенческих групп;
- целесообразно участие в неформальной деятельности студенческой молодежи организатора внеаудиторной работы, профессионально подготовленного аниматора, тьютора (как наставника из среды молодых педагогов), которые обладают специальной подготовкой и используют методы досуговой педагогики.

Функционирование анимации имеет специфические особенности. Так, Ж. Дюмазедье [1] выделяет две функции социокультурной анимации, которые он связывает с организаторами:

- 1) социальный контроль за свободным времяпровождением молодежи, направленный на сохранение социально значимых личностных интересов;
- 2) сочетание досуговых запросов личности с профессионально направленной деятельностью.

Ж. Дюмазедье определяет современного молодого человека как участника «нравственно-эстетической революции», который должен обладать такими качествами, как внутренняя свобода, бескорыстие, здоровый гедонизм, яркая индивидуальность. Под первым качеством понимается свободный выбор, освобождение от рутины и тяжелых обязанностей. Бескорыстие не основано на идеологических, религиозных целях. Цель жизни – в самой жизни, а человек сам является целью и смыслом жизни. Гедонизм предполагает ра-

дость от событий и жизни в целом. Индивидуальность обеспечивает создание и потребление экзистенциальных, духовных ценностей.

Немаловажна позиция Ж. Дамазедье в отношении границы между трудом и досугом. По мнению исследователя, труд должен не утомлять, а приносить удовольствие, а досуг должен стать интеллектуально и художественно насыщенным, – лишь в этом случае исчезнут изнуряющий трудоголизм и пустое безделье. Это возможно лишь при условии, если осуществить:

- взаимосвязь лидерства и анимации. Анимация позволяет реализовать лидерские устремления и амбиции, которые характерны для молодежи;
- единство анимации и «триэр». Анимация направлена в молодежной среде на удовлетворение таких психологических состояний и потребностей как расслабление (*divertimento*), развлечение (*relax*), развитие (*sviluppo*);

3) занимать активные новаторские позиции. Анимационная деятельность позволяет посмотреть на привычное – по новому, на обычное – необычно, то есть активное новаторское отношение к нормам позволяют молодежи реализовать свои творческие потребности;

4) использовать интеграцию как принцип, подход и метод. Анимация расширяет возможности в профессиональной реализации. Интеграция заключается в использовании различных видов деятельности, в том числе художественных, в различных условиях, не только в концертной деятельности музыкантов.

Механизмами музыкально-педагогической анимации становятся:

- экологизация. Любой артефакт анимации должен быть полезным, безопасным, позитивным, эстетически выразительным и «экологически чистым»;

- фасилитация. Поддержка личности, группы, участвующих в анимационной деятельности, формирование «способности к самоодобрению»;
- коучинг. Сопровождение и оказание педагогом содействия в организации музыкальной анимации, составление инструкции или алгоритма действия;
- самовыражение. Яркое выраженная «самость», полнота жизни, свобода выбора содержания и самостоятельность воплощения расширяет возможности студентов;
- самоактуализация, по К. Роджерсу, позволяет личности ощутить свою нужность и понять значимость дела. Причем, эмоциональная позитивность, природный оптимизм, чувство юмора, артистизм, коммуникативность, высокий уровень культуры становятся условием самовыражения и самоактуализации студентов.

Анимация и музыка генетически взаимосвязаны, они касаются эмоционально-чувственной сферы, душевного состояния, переживаний. Искусство анимации прочно соединено со звуком. Звук принимает самое непосредственное участие в «одушевлении». Например, интеграция звука и изображения в одинаковой степени находятся во власти анимации, именно это позволяет добиться их удивительного слияния. Достичь точного совпадения музыки и, например, движущегося музыканта. Гораздо сложнее добиться эмоционального соответствия.

В анимации музыка воспринимается с позиций: нравится – не нравится, волнует – не волнует, но диада «верно – неверно» практически никогда не должна рассматриваться. В интонации и ритме музыки закодировано время, информация об этом времени и душевные («анима») состояния композитора, исполнителя по поводу «сказанного», душевные переживания слушателей.

К основным направлениям использования классической музыки в анимации относятся: классическая музыка в анимации, анимация в музыке, му-

зыкальная анимация, интеграция музыки и зрелища в анимационной деятельности или музыкальное зрелище.

Рассмотрим анимацию как музыкальное зрелище. Если музыка играет главную роль, а зрелище ей подчинено, то всегда интересно наблюдать, как средствами анимации создается целый новый мир, что не под силу ни театру, ни игровому кинематографу, ни концертному исполнению музыки. Например, студенты исполняют хоровые произведения на пешеходной центральной улице и постепенно их начинают окружать дети с мороженым, иностранцы с фотоаппаратами, группы молодежи или одинокие прохожие, – все затихает, у всех меняется выражение лица и появляется неподдельный интерес.

Если главным является зрелище, а музыка ему подчинена, то музыкальное сопровождение должно соответствовать характеру действия. Примером может служить использование известной музыки или отдельных тем, как цитаты или как иллюстрации к другим видам художественной деятельности. Так, открытие выставки известных художников может сопровождаться исполнением музыкальных произведений, близких по тематике, времени написания, сюжетам, эмоциональному состоянию.

Обобщение через музыку. Классическая музыка обладает высокой степенью абстракции. Ее «наполненность» информацией, «осмысленность» мира до «вечности», до общечеловеческих ценностей, стирает границы между Землей в Вселенной. Классическая музыка является источником вдохновения, и со временем поворачивается новыми гранями, раскрывая содержание, которое связано с современностью, открывая студентам аниматорам и слушателям непознанное в самих себе и в мире.

Так, действие Валерия Гергиева в древнем городе Пальмира в Сирии, можно отнести к музыкально-анимационной деятельности высокой степени социальной значимости. Он рассказал не о сирийской, а об общечеловеческой трагедии. Звучавшие над руинами произведения И.С. Баха, С.С. Прокофьева, Р. Щедрина оживляли древние стены Пальмиры. Акция под откры-

тым небом «С молитвой о Пальмире» – это пример предназначения высокой анимации.

Примером понимания предназначения музыки в зрелищной анимации может служить также акция итальянского композитора Людовико Эйнауди, который озабочен экологическими проблемами глобального потепления, связанного с вмешательством человека в природу. Сочиненная им музыкальная пьеса «Арктическая элегия» и исполненная в открытом море на фоне тающего ледника, вновь возвращает к проблеме Арктики. Это чистое, прозрачное и хрупкое фортепианное произведение и лозунг проекта Greenpeace «Защитим Арктику», заставляют задуматься о предназначении человека на земле.

Интегративное эстетическое воздействие музыкально-анимационной деятельности искусно применял профессор Антонио Менегетти на семинарах, проводимых в Италии. Одним из многочисленных музыкальных артефактов, организованных им, было проведение «Музыки ночи». Пруд – водный омут, скала, лебеди, временная сцена, звезды, глубокое небо, бездонное пространство и музыкальные импровизации помогали ощутить космическое пространство, глубину микрокосма личности и каждому слушателю переосмыслить жизнь.

Музыкальная анимация для студентов консерватории начинается с выявления одухотворения, одушевления, вдохновения в разнообразных музыкальных произведениях, в которых заложен пафос и глубокое предназначение. Ярким примером может служить, например, Тема судьбы в 1 ч. симфонии №5 (до-минор) Бетховена, Седьмая симфония «Ленинградская» (до-мажор) [Д.Д. Шостаковича](#), Революционный этюд для фортепиано (до минор) № 12, Ф. Шопена.

Следующим этапом является представление вариантов и видов анимации, выбор миссии мероприятия, определения содержания, цели, места проведения. За подготовкой содержания мероприятия следует подготовка места,

оформление атрибутов, уточнение времени и т.д. Пафос проведения мероприятия обеспечивает успех и достижение цели.

Такой подход целесообразен, но недостаточен. Функции музыкально-педагогической анимации более разнообразны и тесно связаны с деятельностью, как аниматоров, так и участников анимационных мероприятий. Все функции имеют парные проявления, хотя их значение может не быть противоположным и отражать специфическое содержание:

- креативная (направленная на создание нового события, продукта) и репродуктивная (включающая участника анимационной деятельности в подготовленное и спланированное событие);
- рекреационная (оздоровительная, развлекательная деятельность, направленная на временное занятие участников в холлах, открытых площадках) и постоянная (деятельность, организованная по расписанию в студиях, залах, дворцах культуры);
- гедонистическая (получение наслаждения) и аскетическая (участие в акциях по спасению животных, помощи нуждающимся, флешмобах);
- развлекательная (направленная на отдых и эмоциональный «выброс») и образовательная (направленная на получение новых знаний, на интеллектуальное развитие);
- стабилизирующая (способствующая стабилизации, эмоциональной устойчивости личности) и активизирующая (вызывающая активность, подвижность, инициативность);
- релаксационная (создающая условия для расслабления, отдыха, восстановления) и мобилизирующая (способствующая собранности и готовности к деятельности);
- компенсаторная (помогающая освобождению от физической и психической усталости) и развивающая (направленная на развитие способностей, умений, навыков);

- адаптационная (способствующая легкому вхождению в ту или иную обстановку, среду) и аккомодационная (осуществляющая процесс привыкания к какой-либо среде или виду деятельности).

Привлечение активной молодежи развивает их лидерские способности и профессиональные навыки общения с представителями различных групп. Непрофессиональный аниматор может выполнять функции организатора, фасилитатора, тренера, коучера во внеаудиторной работе. В досуговой педагогике выполнение аниматором таких функций способствует достижению результата в любом организуемом мероприятии: участники быстро включаются в любые виды деятельности (аниматор является организатором), легко выполняют задания (аниматор выполняет функцию фасилитатора), осваивают новые виды деятельности, приобретают новые навыки (аниматор – тренер), понимают и принимают требования и алгоритм выполнения заданий (аниматор – коуч).

Таким образом, использование музыкально-педагогической анимации в привлечении студентов в процессе внеаудиторной работы в высших учебных заведениях способствует созданию пространства для проживания разнообразных отношений; обеспечивает приобретение положительного опыта социального взаимодействия, приобщает к интенсивному социально ориентированному отдыху, создает социально-психологический комфорт для свободного проявления неформальных интересов студенческой молодежи.

Примечания

1. Дюмазедье Ж. Планирование досуга и культурное развитие / Образование взрослых и досуг в современной Европе. – Прага, 1966.
2. Менегетти А. Введение в онтопсихологию. – Пермь, 1993.
3. Печко Л.П. Эстетическая выразительность как категория экологической эстетики // Неклассическая эстетика и современность / Вестник МГУ: Серия «Философия». – М., 1994. № 2. С.48-93.

4. Юсов Б.П. Современное состояние вопроса. Научная гипотеза // Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников / Под ред. Г.П. Шевченко и Б.П. Юсова. – Луганск, 1999. С. 11-50.
5. Ярошенко Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, теория. – М., 2000.
6. Яфальян А.Ф. Школа самовыражения. – Ростов н/Д., 2011. Серия: «Сердце отдаю детям».