

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Мельник М.А.^{1,2}

¹Московское военно-музыкальное училище МО РФ, Москва;

²ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры», Химки, e-mail: maikland2008@mail.ru

В представленной статье на примере Московского военно-музыкального училища Министерства обороны Российской Федерации рассматриваются возможности использования в образовательном процессе проектных технологий социально-культурной деятельности как эффективного средства формирования у обучающихся навыков межкультурного общения и системы развивающих межкультурных коммуникаций. Проблема формирования готовности личности к межкультурному диалогу на профильной ступени музыкального образования коррелирует с идеей построения образовательного процесса на основе проектных технологий социокультурной деятельности. Формированию межкультурных навыков способствует образовательное пространство (общекультурный, социально-экономический и профессиональный цикл, дополнительное образование) и практико-ориентированная среда (различные виды практик, событийно-профессиональная и художественно-творческая деятельность). Проектная деятельность функционирует как система последовательно реализуемых художественно-творческих проектов, представляющих совокупность целенаправленно организованных практических мероприятий творчески-ориентированной направленности, объединенных единой художественной идеей создания качественно новых продуктов творческой деятельности.

Ключевые слова: военно-музыкальное профессиональное образование, культуротворческая среда, социокультурная деятельность, художественно-творческий проект, плац-концерт, дефиле.

ARTISTIC AND CREATIVE PROJECTS OF SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES AS A MEANS OF FORMATION OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Melnik M.A.^{1,2}

¹Moscow military music school of the defense Ministry, Moscow;

²Moscow State Institute of culture, Khimki, e-mail: maikland2008@mail.ru

The article on the example of the Moscow military music school of the Ministry of defence of the Russian Federation discusses possibility of use in educational process of design technologies of socio-cultural activities as an effective means of developing students' intercultural skills and developing the system of intercultural communication. The problem of formation of readiness of personality to the intercultural dialogue at the relevant stage of music education correlate with the idea of building the educational process on the basis of design technologies of sociocultural activities. The formation of intercultural skills, fosters educational space (General humanitarian, socio-economic and professional cycle, additional education) and practice-oriented environment (different types of practices, event-professional and artistic-creative activity). The project activity operates as a system is consistently implemented artistic and creative projects of purposefully organized set of practical activities creatively-oriented focus, United by a single artistic idea of creation of qualitatively new products of creative activity.

Keywords: military music professional education, cultural and creative environment, socio-cultural activities, artistic and creative project, drill ground shows, defile.

Социально-культурное проектирование и реализация проекта – это многоаспектный процесс и особая сфера межличностного взаимодействия. При реализации проекта происходит объединение возможностей, сил, потенциала всех участников образовательного процесса и социальных партнеров для достижения поставленных целей [8].

В современной отечественной и зарубежной научной литературе социальное проектирование рассматривалось в различных аспектах: основы проектирования социальных

систем и процессов заложили Я. Дитрих, Т. Тиори, Д. Фрай, П. Хиллош, Ф. Ханика, И.И. Ляхов, В.Н. Дубровский, А.Г. Раппопорт, Г.А. Антонюк; теоретические проблемы применения метода проектов для обучения межкультурному общению рассматривали М.Ю. Бухаркина, А.Ю. Уваров, Е.Н. Ястребцева и др.; педагогические основы проектирования и реализации современных технологий социально-культурной и культурно-досуговой деятельности студенческой молодёжи изучали Е.И. Григорьева, С.С. Зенгин, Ю.Д. Красильников, Г.Н. Новикова, Ю.А. Стрельцов, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко.

Опыт данных работ во многом дал возможность определить основные методологические и технологические подходы к решению данной проблемы формирования готовности личности к межкультурному диалогу на профильной ступени музыкального образования, в том числе при построении образовательного процесса на основе проектных технологий социокультурной деятельности в Московском военно-музыкальном училище Министерства обороны Российской Федерации. Совместная творческая деятельность обучающихся способствует овладению навыками социокультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов, помогает почувствовать практическую значимость получаемой профессии, усвоить опыт коллективной творческой деятельности, максимально приближенный к профессиональной.

Процесс формирования готовности к межкультурному взаимодействию успешно происходит в условиях культуротворческой образовательной среды военно-музыкального училища, обеспечивающей активную включенность обучающихся в социально-культурное проектирование посредством их участия в художественно-творческих проектах в сфере культуры и музыкального искусства [3].

Применительно к рассматриваемой проблеме под культуротворческой образовательной средой автором понимается совокупность социальных, культурных, а также специально организованных психолого-педагогических условий, позволяющих создать коммуникативно-развивающее пространство, обеспечить формирование основных социально-интеграционных качеств и свойств, лежащих в основе коммуникативной культуры личности.

В рамках культуротворческой, музыкально-коммуникативной среды училища можно выделить определенные компоненты – поля жизнедеятельности, которые одновременно выступают приоритетными направлениями социально-культурного проектирования: общественно-церемониальное, художественно-творческое, православное, концертно-просветительское и культурно-досуговое. Проектная деятельность функционирует как система последовательно реализуемых художественно-творческих проектов, представляющих совокупность целенаправленно организованных практических

мероприятий творчески-ориентированной направленности, объединенных единой художественной идеей создания качественно новых продуктов творческой деятельности.

Проектная деятельность дополняет коммуникацию, возникающую в процессе подготовки художественно-творческого проекта, совместной интеллектуальной работой, предполагающей: выработку идеи концепции проекта; составление сценарного и исполнительских планов; обсуждение жанровых, музыкально-драматургических особенностей; подбор музыкального ряда концертно-сценического номера и т.д. Такая работа особенно ценна тем, что она основывается на живом, личностно востребованном знании, удовлетворяет творческие потребности участников коллектива, делает для них видимым зависимость качества художественного результата от личной заинтересованности, творческого вклада и степени включенности в творческий процесс каждого из них.

Совместное творчество создает предпосылки для всестороннего развития личности будущего музыканта, так как исполнение музыкальных произведений других культурных истоков развивает образное мышление, формирует хороший вкус и является хорошим фундаментом для развития музыкально-творческих межкультурных коммуникаций, а также способствует развитию межкультурного взаимодействия и диалога. Формирует межкультурную грамотность, позволяет выстроить безбарьерное общение, способствующее социально-культурной адаптации и межкультурной интеграции [4].

На этапе демонстрации конечного творческого продукта в круг музыкального общения включаются не только сами участники художественно-творческого процесса, но и слушательская (зрительская) аудитория. На данном этапе взаимодействие предполагает не просто контактирование, оно рассчитано на активность воспринимающего, строится на «ожидании» эмоционального отклика, ответа, реакции реципиента. Любое выступление музыканта на публике – лучшее практическое обучение, поскольку можно много, долго и правильно обучать музыканта, но, если музыкант не выступает, не имеет возможности показать своё искусство на публике, не может увидеть и услышать реакцию слушателя на своё исполнение, он никогда в музыканта не превратится, он так и останется учеником [2].

Педагогические условия, обеспечивающие эффективность процесса межкультурного взаимодействия обучающихся средствами проектных технологий, включают в себя:

- организационно-методическое обеспечение и социально-культурную направленность содержания проектной деятельности;
- интеграционное сочетание познавательного потенциала личности с культурно-социальными возможностями среды, обеспечивающими вовлечение обучающихся в различные формы коммуникации, через участие в социально значимых проектах творческой направленности;

- социально-педагогическую поддержку, тьюторское сопровождение со стороны педагога, взаимоподдержку самих обучающихся в процессе общения и сотрудничества при разработке и реализации социально-культурных проектов разной тематики;

- опора на личностно ориентированный подход, на принципы обучения творчеству, субъектную позицию обучающегося в саморазвитии формирующихся компонентов межкультурного взаимодействия (информационно-аналитического, мотивационно-ценностного, социально-коммуникативного, творческо-деятельностного).

Содержание художественно-творческих проектов, реализуемых в училище в рамках образовательного процесса и социально-культурной деятельности, прежде всего, обусловлено спецификой (профессионализацией), традициями и нормами военно-профессионального музыкального образования [7]. В их основу положена идея актуализации историко-культурных ценностей, сохранения и развития традиций педагогического и военно-музыкального образования, способствующих формированию ценностного отношения будущих музыкантов-исполнителей к социально ориентированной профессиональной деятельности. Усвоение культурных коммуникативных норм, ценностей, моделей поведения достигается благодаря сохранению и творческому продолжению военно-музыкальных традиций в их жанровом многообразии синтеза военной, классической, народной и эстрадной музыки.

Специфика художественно-творческих проектов социокультурной деятельности определяет возможности для воплощения военно-музыкальных традиций в исполнительских формах академических концертов, плац-концертов, дефиле и т.д. на различных сценических площадках страны и за рубежом, в виде отдельных концертных выступлений или концертно-сценических номеров в рамках масштабных социокультурных проектов, таких как фестивали, конкурсы, парады, военно-исторические шоу.

Разделяя точку зрения И.Н. Гарбазя, мы выделяем плац-концерт с использованием элементов «дефиле» и фигурной маршировки основным видом военно-музыкального искусства [1, С.183]. История их появления неразрывно связана с торжественными военными ритуалами, парадами и придворными церемониалами. Дефиле – военный термин, в переводе с французского *defile* означает узкий проход между какими-то препятствиями – горами, озерами, болотами; этими маневрами обычно пользовались, чтобы сбить с толку противника, опередить. А вот *defiler* – дефилировать – это слово знают все, а означает оно – «проходить торжественным маршем». В оркестровом исполнительстве дефиле представляет собой вид концертного выступления во время движения музыкантов с выполнением ими различных строевых и танцевальных элементов и созданием разнообразных конфигураций расположения оркестра.

При подготовке дефиле музыкальный материал обычно формируется из известных композиций (марши, песни), инструментуется, затем создается общий сценарий и хореография строевых передвижений оркестровых групп с выполнением различных двигательных и танцевальных элементов, которые впоследствии необходимо синхронно исполнять всем оркестрантам. Подобным образом создается и музыкально-театрализованный сценарий плац-концерта [5].

Плац-концерт – специфическая форма театрализованного концертного выступления духового оркестра, в которой объединенные одной темой и подчиненные единому режиссерскому замыслу музыкальные (инструментальные и вокальные) произведения исполняются в движении (с различного рода перестроениями музыкантов), включающими элементы шоу: показом музыкальных инструментов и их возможностей, демонстрацией различной атрибутики, использованием элементов хореографии, пантомимы, различных трюков и других немзыкальных средств выразительности.

В плац-концерте находят свое органичное слияние инструментальное исполнительство, песня, пантомима, танец, эстрада и цирк. Усиление выразительных возможностей происходит за счет визуализации действия и его постановки: сценическое движение, мизансценирование пространства, сценография, художественное оформление, свет и т.д. Все это позволяет выходить за рамки монохудожественной исполнительской деятельности в сферу полихудожественности.

В последние годы важной международной ареной для демонстрации военными оркестрами разных стран своего мастерства в дефиле и плац-концерте стала Красная площадь в Москве, где в рамках ежегодного международного фестиваля «Спасская башня» (The International Military Music Festival Spasskaya Tower) проходят выступления музыкантов из разных стран мира. В общей сложности, согласно статистическим данным, с момента начала фестиваля в нем приняли участие более 100 творческих коллективов из 40 государств мира, в том числе сводный оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища.

Понимание того, что современное концертно-сценическое действие не может ограничиваться только рамками традиционного плац-концерта в исполнении духового оркестра, желание привнести что-то новое вдохновило к целому ряду экспериментов. Концертно-сценические постановки, представленные зрителям в разные годы, на главной площади страны: «Русская фантазия» (2009 г.), «Гармония ритма» (2010 г.), «Временной путь» (2011 г.), «Кадетская баллада»(2012 г.), «Россия, вперед!», «Война и мир» (2014 г.), «Салют, Победа!»(2015 г.), стали носить особый, отличающийся от всех духовых оркестров современный характер сценического действия.

В сценографии и хореографии концертных номеров сводного оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища заметно отклонение от классического понимания оркестрового дефиле с четкими геометрическими перестроениями, используемыми только в прологе на традиционных маршевых элементах [6]. Учитывая жанр фестивального проекта, хореография оркестра включает в себя не только передвижение по концертной площадке, взаимодействие различных творческих групп, выстраивание сложных фигур с учетом размеров площади, но и специальные сценические приемы, которые расширяют творческие границы, подчеркивая масштабность действия.

Например, в постановке «Война и мир» художественное воплощение идеи борьбы добра и зла (любви и войны) было реализовано посредством разделения творческих коллективов на духовой оркестр, с одной стороны, и на маршевый ансамбль ударных инструментов, усиленный группой флагоносцев и исполнителями на геральдических трубах, с другой. Через противопоставление музыки С. Прокофьева и популярной музыки из репертуара певца «Ашера» в стиле «Фанк» и «Хип-хоп», стало возможным наиболее ярко подчеркнуть противостояние двух сил и обозначить условный конфликт не только музыкальной тканью, но и визуальным наступлением сторон друг на друга. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что сценография, хореография и музыкальное сопровождение, в профессиональной проработке являются неотъемлемыми частями единого, цельного театрализованного действия. В финальную часть концертного номера была включена цирковая программа в исполнении артистов «Росгосцирка». Коллектив акробатов на «русской палке» выполнил ряд сложнейших трюков, положивших начало целой феерии акробатических комбинаций. Акробатический дуэт Анастасии и Сергея Золотухиных исполнил уникальный номер с силовыми поддержками, перекликающийся с цирковыми трюками, выходящими за грань человеческих возможностей. Группа жонглёров под руководством Халилия Сафаргалина легко и мастерски жонглировала булавами, а коллектив акробатов-вольтижеров под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Владимира Вавилова показал номер «Секьюрити», представляющий акробатический перформанс с опасными прыжками.

Прорабатывая сценографию к будущим концертным номерам предстоящих фестивалей, прибегаем к использованию визуализации большеразмерных фигур, выстраивая под них всю концепцию номера. Так, в постановке «Временной путь» центральной фигурой стал «циферблат часов Спасской башни» с подвижной секундной стрелкой, стремительно перемещающейся под музыку Г. Свиридова «Время, вперед!». В 2013 году, в канун XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи, в сценографии концертного номера «Россия, вперед!» использовалась фигура «олимпийские кольца» под музыку из репертуара группы «Фабрика»

«Россия чемпионка». В постановке «Война и мир» – символ любви «Сердце», ожившее под музыку С. Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта». Для воплощения этой фигуры впервые количественный состав духового оркестра был усилен маршевым ансамблем ударных инструментов, что в свою очередь позволило сделать фигуру объемной.

Композиционное проектирование художественного стиля современного номера, жанровое многообразие массовых зрелищ обуславливают привлечение и тесное взаимодействие целого ряда творческих коллективов образовательных учреждений и учреждений культуры г. Москвы и Московской области. Такое сотрудничество обогащает фестивальный проект, эмоционально усиливает восприятие номера, расставляет акценты в музыкальных произведениях, содействует развитию коммуникации и интеграции разных видов искусств. Например, в концертно-сценической постановке «Кадетская баллада», совместно с маршевым ансамблем ударных инструментов «Фиеста» Московского военно-музыкального училища, впервые выступил ансамбль барабанщиц и хореографическая группа Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. В постановке «Россия, вперед!» группа джигитовки Кремлевской школы верховой езды под звучание «Танца с саблями» Арама Хачатуряна в аранжировке А. Серебрянникова, профессионально владеющая всеми видами традиционного казачьего оружия, выполнила сложнейшие акробатические трюки, виртуозно демонстрируя приемы владения саблей.

Сотрудничество с творческими коллективами вузов, кадетских корпусов и учреждений культуры, в рамках постановок концертно-сценических номеров позволило применить креативные методы работы; познакомиться со спецификой профессиональной деятельности разных учебных учреждений; расширить творческие возможности каждого коллектива; приобрести и усовершенствовать опыт межличностного общения и реализовать интересные инновационные социально-культурные проекты.

Приобретению бесценного опыта межличностного и межкультурного общения, социальных навыков взаимодействия также способствуют международные социокультурные проекты. В числе наиболее масштабных можно назвать проект «Суворовские дни в Швейцарии». С 1998 года в рамках традиционных Суворовских дней, ежегодно проходящих в Швейцарии в конце сентября, музыканты-суворовцы показывают своё мастерство в германоязычной, франкоязычной и италоязычной частях Швейцарии. В программу двухнедельной поездки включены различные мероприятия социокультурной и общественно-политической направленности:

- участие в мемориальных мероприятиях, центральное место в ряду которых занимает Торжественная церемония возложения венков к памятнику «Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в сентябре 1799 г.» у

Чертова моста в ущелье Шолленен. Это событие для всех становится напоминанием о безграничной доблести, отваге и мужестве русского воинства под предводительством одного из величайших полководцев генералиссимуса А. Суворова;

- академические концерты и плац-концерты на улицах и концертных сценах швейцарских городов Андерматт, Берн, Женева, Лозанна, Люцерн, Линталь, Монтрё, Морж, Муотаталь, Фрибург, Грюйер, Коломбье, Инквиль, Цофинген, Сен-Готард;

- выступления в посольстве РФ в Швейцарии в городе Берн;

- участие в музыкальных программах швейцарского «Радио» (г. Люцерн). В одной из радиопрограмм в режиме on-line трансляции оркестры разных стран поочередно исполняли национальную музыку своей страны. Этот яркий музыкально-творческий калейдоскоп дал суворовцам возможность в процессе совместного творчества приобщиться к национальным особенностям музыкальной культуры мира;

- оркестровый мастер-класс в школе музыкальной подготовки рекрутов в г. Аарау (нем. Aarau), где оркестром суворовцев и рекрутов швейцарской армии совместно были исполнены произведения как русских композиторов (П.И. Чайковский. Фрагмент увертюры «1812 года»; марш В. Агапкина. «Прощание славянки»), так и швейцарских авторов Michael Korb&Ulrich Roever «Highland Cathedral» и Christoph Walter «Tattooon Stage».

Ежегодно яркой кульминаций творческой поездки становится участие оркестра суворовцев в международном фестивале «Worldbandfestival "Tattooonstage"» в г. Люцерне. В 2015 году в формате плац-концерта зрителям было представлено уникальное шоу с использованием современных музыкальных форм и средств, таких как: флеш-моб, электро-музыкальные инструменты, ансамбль барабанщиков «Фиеста». О качестве выступления можно судить по статье, напечатанной в швейцарской газете Арего «Фейерверк – как будто огонь “катюши”». «В их театрально оформленных попури даже маршевые ритмы не звучали старомодно, они имели ту изюминку, тот шарм, который русские обретают в наполненных неповторимой мелодичностью песнях своей Родины. Духовая музыка мирового уровня была «приправлена» инструментальным театром, в котором саксофонист обнимал свой инструмент, как любимую девушку, которую он приглашает на танго, или когда тромбоны образовывали фалангу, напоминающую «катюшу». Это был современный Tattooon Stage в своем лучшем проявлении. И становилось понятно, почему суворовцы уже много лет являются любимцами публики в Люцерне. Аплодисменты полного зала, впервые за этот вечер зазвучавшие неистово, означали, что приглашение приехать на следующий фестиваль суворовцы уже получили» [9].

На наш взгляд, грамотно спланированная и реализованная система художественно-творческих проектов способна придать системе современного художественного, в том числе

музыкального образования, дополнительную динамику, внести в неё новые элементы, формы и методы работы и в итоге значительно повысить образовательный, инновационный и творческий потенциал. Практический опыт использования проектных технологий социокультурной деятельности позволяет заключить, что они являются эффективным средством формирования навыков межкультурного коммуникативного общения.

Список литературы

1. Гарбазей И.Н. Военно-музыкальное искусство в жанровой системе массовых представлений: дис. ... канд. искусствоведения 17.00.02. / И.Н. Гарбазей. – Москва, 2005. – 278 с.
2. Герасимов А.П. Единственное в мире [Электронный ресурс] // Мужская работа, 2015. – № 54 (ноябрь). – URL: <http://www.menswork.ru/?q=content/единственное-в-мире> (дата обращения 18.04.2016).
3. Герасимова И.А. Роль личностно-ориентированного подхода в выборе форм досуга молодежи // Культура и образование. – 2014. – № 2 (13). – С.15-19.
4. Мацукевич О.Ю. Театральная анимация как направление социокультурной ресоциализации личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 2 (46). – С. 76-80.
5. Муэдинов Д. Театрализация как нетрадиционный исполнительский прием при игре на духовых инструментах [Электронный ресурс] // Израиль XXI, 2015. – № 52 (июль). – URL: http://www.21israel-music.com/Dukhovoi_teatr.htm (дата обращения 18.04.2016).
6. Рубекина И.В. Воспитательный потенциал театрализации // Культура и образование. – 2014. – № 2 (13). – С.40-43.
7. Шарковская Н.В. Культуротворческие формы организации молодежного досуга // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 6 (62). – С. 124-128.
8. Ярошенко Н.Н. Культура и образование: векторы научного осмысления // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 4 (60). – С. 250-255.
9. Mattenberger U. Ein Feuerwerk wie aus Stalinorgel // Apero. – 2015. – NR. 229 (Montag, 5.Oktober). – seit 21.