

Грибкова Н. А.
преподаватель ДШИ № 6 г.Воронежа

Проект программ
«Фольклорный ансамбль. Народная хореография»
(для ДМШ и музыкальных отделений школ искусств)¹

I

Школу русского фольклора народная педагогика создавала веками. Издавна ребёнок рос, развивался и воспитывался в условиях традиционной культуры. Учителями ребёнка, его этическими воспитателями были родители, а нормы морали, знания и навыки переходили «из поколения в поколение». Со временем историческая закономерность развития общества, а также ряд изменений в социальной среде стали одной из причин разрушения связей между поколениями, утрачивания общечеловеческих ценностей.

Воспитание детей на основе народных традиций, обычаев и нравов – одна из актуальных задач этического и эстетического становления общества. Эта задача должна решаться, прежде всего, на общепедагогическом уровне – в учреждениях общего и дополнительного образования.

В детских музыкальных школах и школах искусств неоднократно предпринимались попытки решить эту задачу путём фрагментарного ознакомления детей с традиционным народным творчеством, причём в целом ряде учебных предметов, таких, как «Исполнительский класс», «Ансамбль», «Сольфеджио», «Музыкальная литература», «Хор», «Композиция», «Изобразительное искусство», «Хореография» и другие. Однако, будучи явлением синкретическим, фольклор может и должен преподаваться как единый курс, включающий в себя как теоретические, так и практические предметы.

Открытие фольклорных отделений в детских музыкальных школах (ДМШ) и школах искусств (ДШИ) дало возможность детям получать комплексное образование, которое основано на народных традициях и сочетает в себе различные виды художественного творчества. Это, прежде всего, такие виды художественного творчества, как: народное пение, народная хореография, игра на традиционных музыкальных инструментах, освоение техники изготовления традиционного костюма, фольклорный театр. На отделение принимаются дети от 5 до 15 лет, не получавшие ранее образования по данному направлению, но обладающие определёнными способностями: музыкальными, двигательными, сценическими. Обучение детей различного возраста, с различными музыкальными данными вызывает необходимость

¹ Методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусств. Управление культуры администрации Воронежской области. Воронеж, 2002 год.

дифференцированного подхода к образовательному процессу. Осуществлять такой подход позволяют разные сроки обучения.

Курс обучения на отделении рассчитан на 5 лет, но время обучения может быть продлено за счёт приёма детей дошкольного возраста в подготовительные классы, а так же повторения курса обучения для детей со слабыми музыкальными данными, не справляющимися с программными требованиями – не чисто интонирующими, неритмичными, с плохой музыкальной памятью. Программой предусмотрен так же расширенный курс обучения (до 7 лет) для детей, планирующих продолжить специальное образование и поступающих с этой целью в профессиональные учебные заведения.

Организация образовательного процесса на отделении регулируется учебным планом, утверждённым Управлением Культуры РФ и администрацией города Воронежа.

**Учебный план
фольклорного отделения
детской школы искусств**

Срок обучения 5 лет

1. Младшими классами следует считать 1-2, старшими – 3-5.

Предмет	Класс					
	0	I	II	III	IV	V
Музыкальный инструмент (народный)	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1
Коллективное музицирование (хор, ансамбль, оркестр)	3	3	3	3	3	
Народное творчество	-	-	-	1	1	
Сольфеджио	1	1	1,5	1,5	1,5	1

Народная хореография	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1
Предмет по выбору	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0
Ритмика	1	-	-	-	-	
Сумма часов:	3,5	7,5	8	9	9	

2. Количественный состав групп по сольфеджио, народному творчеству, ритмике – не менее 10 человек, по народной хореографии – от 10 учащихся. Общее количество групп по названным дисциплинам не должно превышать их числа в пределах нормы.

3. Помимо занятий в хоровом классе с группами (в соответствии с учебным планом) не менее 1 раза в месяц проводятся двухчасовые занятия – сводные репетиции хора, оркестра и хореографии.

4. Помимо педагогических часов, указанных в учебном плане, необходимо предусмотреть концертмейстерские часы:

а) для проведения занятий по музыкальному инструменту (кроме фортепиано, баяна, аккордеона) из расчёта 1 часа в неделю на каждого ученика с 1 по 5 класс;

б) для проведения занятий хорового класса и народной хореографии в соответствии с учебным планом и сводных репетиций;

в) для проведения занятий по предметам по выбору («Ритмика», «Вокал», Музыкальный инструмент» и пр.).

5. Дисциплины «Предмет по выбору» и «Музыкальный инструмент» являются индивидуальными.

На фольклорном отделении учащиеся проходят курс обучения по общим предметам, таким как «Народный инструмент», «Сольфеджио», «Общее фортепиано» и предметам специальным.

Специализация включает в себя получение детьми теоретических знаний (предмет «Народное творчество»), и практических занятий и навыков («Фольклорный ансамбль», «Народная хореография»).

Теоретический курс по предмету «Народное творчество» рассчитан на 5 лет обучения и предполагает изучения различных жанров песенного, инструментального, а так же, отчасти, словесного и хореографического фольклора, ознакомление с местными исполнительскими традициями, этнографией (обрядами и верованиями русского народа, их бытовым укладом, жилищем, костюмом и т. д.).

Фольклорные отделения открыты практически в каждой детской музыкальной школе и школе искусств г. Воронежа. Однако, педагогическая работа на таких отделениях продолжает осуществляться на уровне эксперимента, а педагогический опыт, к сожалению, не систематизируется и не обобщается. Достаточно мало осуществляется попыток придать научное, методическое обоснование тому, как мы – педагоги, учим детей и чему конкретно мы их учим.

За последние годы издано достаточное количество образовательных программ и методических пособий по обучению и воспитанию детей средствами традиционного народного искусства.

Такие издания предоставили нам г. Москва, Калуга, Пермь, Курск. Материал этих изданий необходимо адаптировать к региональным особенностям фольклорного материала и использовать педагогам в своей образовательной деятельности.

II

Представляемый проект содержит в себе две программы по специальным дисциплинам «Фольклорный ансамбль» и «Народная хореография». Каждая из программ включает в себя: календарно-тематический план, содержание и формы работы (по всем годам обучения), перечень основных знаний и навыков, которые должны приобрести учащиеся, формы отчёта и контроля. Для каждого года обучения в программах даны примерные репертуарные списки. В них включён музыкальный материал (песенный и танцевальный), для исполнения на концертных выступлениях, смотрах, конкурсах. Для того чтобы каждый педагог имел возможность творчески развить предлагаемый вариант программы, издание содержит так же расширенную библиографию: список нотных изданий песенного фольклора, список научно-методической литературы для педагогов и перечень дополнительной литературы для учащихся.

«Фольклорный ансамбль» и «Народная хореография» - являются одними из основных специальных предметов, на которых учащиеся, наряду с освоением необходимых технических навыков исполнения, получают знания о песенных традициях, жанровых, стилистических особенностях фольклорного материала.

Практически, на занятиях по этим дисциплинам закрепляются те знания и навыки, которые учащиеся получают при изучении предметов теоретического направления с групповой формой обучения («Сольфеджио», «Народное творчество») и предметов практического направления с индивидуальной формой обучения («Инструмент», «Постановка голоса»).

Работа педагога на занятиях по этим дисциплинам основывается на целом ряде принципов обучения. Некоторые из них являются общепедагогическими, другие – сформировались благодаря собственному опыту работы с ансамблем.

Это такие принципы обучения как:

- Доступность, постепенность (в освоении певческого, танцевального материала идти от простого к сложному);
- Последовательность (повторять, усложняя);
- Системность (от конкретного факта или набора фактов к системе знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию художественного образа);
- Востребованность материала (он должен быть технически доступен, образно интересен, сценичен);
- Преимственность (умения и знания передавать «от старших – младшим»);
- Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого ученика);
- Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство.

Несколько слов хотелось бы сказать о певческом репертуаре и о принципах его формирования. Ведь проблема репертуара для детского фольклорного ансамбля всегда стояла достаточно остро, поскольку специальных изданий для детей крайне мало. Своевременной помощью руководителям фольклорных детских ансамблей стало издание нотного сборника «Ходил Ваня по лужочку» (Воронеж, 2002 год), в котором представлен песенный материал нашего региона, соответствующий возрастным особенностям детей – учащихся музыкальных школ.

При подборе песенного материала педагогу следует учитывать сразу несколько аспектов:

- Репертуар должен быть разнообразен в образно-стилистическом отношении (включать в себя произведения различных жанров);
- Программный репертуар должны составлять произведения различной степени трудности. Исполнение простейших форм открывает возможность быстрого пополнения репертуара новыми песнями (плясками), вселяет в детей уверенность в своих силах, повышает их интерес к занятиям. Освоение же сложных форм стимулирует творческий рост. При освоении детьми программного репертуара педагогу следует, как можно объёмнее представить всё многообразие существующих певческих традиций. В начале обучения это может быть одна из местных певческих традиций, а в дальнейшем – певческие традиции соседних регионов. В течение всего периода обучения репертуар необходимо пополнять, выученный же материал должен «вспоминаться» детьми на занятиях ансамбля, совершенствоваться, а главное – постоянно реализоваться в различных формах концертной и фестивальной деятельности коллектива.

При исполнении программного репертуара в рамках концертов, фестивалей следует учитывать, что фольклорный материал имеет свою особую специфику. Большая протяжённость песенных текстов (иногда до 20 куплетов), требует их сокращения. Но, если при исполнении сокращённого варианта песни её музыкальная сторона полностью реализуется, (то есть становится понятна ладовая организация, высвечивается тембровая окраска, проявляет себя вариационность и импровизация), то смысл текста зачастую теряется, разрушается художественный образ. В таком случае, следует донести текст до зрителя в виде словесного монолога от лица исполнителя или досказать текст после исполнения песни. Ещё одной специфической особенностью фольклорного песенного материала в некоторых случаях является его приуроченность к обрядовым действиям. Исполнение таких песен вне рамок обряда становится по сути бессмысленным и непонятным для зрителя. Помещение песен в контекст обряда достигается включением в концертное выступление элементов сценической театральной постановки, в рамках которой будет показан конкретный обряд. Если же календарная песня исполняется вне показа обрядового действия, следует кратко рассказать зрителям о самом обряде и о месте в нём данного песенного образца.

Песенный материал для пополнения репертуара педагог может почерпнуть в следующих источниках:

- в опубликованных расшифровках экспедиционных записей;
- в нотных сборниках;
- в нотных приложениях к статьям и книгам по фольклору.

Каждый из песенных (танцевальных) образцов включается в репертуар с опорой на календарно – тематический план:

I год обучения.

Тема: Традиционный песенный фольклор южных регионов России: детский фольклор (песенки-потешки, музыкальные скороговорки, считалочки, дразнилки, традиционные игры); календарные песни-заклички, несложные хороводные песни, шуточные, плясовые.

Задачи обучения:

- работа по постановке голоса и дыхания, освоение певческих навыков, таких как: координация слуха и голоса; ансамблевое (цепное) дыхание; ансамблевое звучание на основе унисонного пения; чёткая дикция и свободная артикуляция.
- освоение учащимися методики устной (с голоса) работы с певческим материалом;
- тренировка музыкальной памяти.

II год обучения.

- Тема: 1. Песенная традиция одного села (на выбор). Знакомство с различными жанрами в рамках одной традиции.
2. Знакомство с земледельческим календарём (щедровки, колядки, заклички, масленичные, троицкие песни и др.).

Задачи обучения:

1. Дальнейшее освоение навыков:
 - различных типов дыхания: сольного (цезурированного), ансамблевого (нецезурированного), смешанного;
 - свободной артикуляции;
 - объёмного звука;
 - унисонного ансамблевого звучания;
 - ровного голосоведения (в пении распевов);
2. Расширение певческого диапазона (до' - ля').
3. Продолжение освоения учащимися методики устной работы с певческим материалом.
4. Подготовка навыков 2-х голосного пения путём:
 - унисонного чередования вариантов напева (сольфеджирование, пение с текстом);
 - деление ансамбля на группы с закреплением определённых вариантов напева и чередование их.

III год обучения.

- Тема: 1. Традиционный песенный фольклор Воронежской и Белгородской областей. Жанровое многообразие песенного фольклора.
2. Освоение жанра плясовой песни.
3. Частушки («Матаня», «Барыня», «Семёновна», «Акулинка» и др.)

Задачи обучения:

1. Дальнейшая работа над развитием музыкальных способностей (музыкального слуха, чистоты интонирования, музыкальной памяти и др.).
2. Освоение различных техник звукоизвлечения в рамках распевания и исполнения произведений.
3. Освоение различных типов голосоведения. Работа над 2-х голосием с элементами 3-х голоса.
4. Освоение методики работы с фонограммами и расшифровками.

IV год обучения.

- Тема: 1. Продолжение знакомства с песенным фольклором Воронежской и Белгородской областей.
2. Традиционный песенный фольклор западных регионов – Курской, Брянской и других областей.

Задачи обучения:

1. Работа по совершенствованию певческих навыков:
 - продолжение освоения различных певческих техник (открытого, прикрытого, смешанного типов);
 - выработка навыков гибкого, незаметного перехода из одного регистра голоса в другой;
 - навыка свободного артикулирования при пении;
 - владение различными техниками дыхания;
 - закрепление навыков стройного унисонного и многоголосного ансамблевого пения;
 - продолжение развития ладового и тембрового слуха, интонационной чуткости.
2. Первые навыки импровизации (умение импровизировать на основе мелодико-ладовой формулы: от II – I, от VII – I в кадансовых оборотах, умение разбить одноголосную ткань на движение параллельными терциями).
3. Продолжение освоения методики работы с фонограммами и расшифровками.

V год обучения

- Тема: 1. Освоение новых песенных жанров русского земледельческого календаря: песен трудового лета и осени – танцевальных, покосных и др. (на примере традиционного фольклора Западных областей России).
2. Традиционный свадебный фольклор Юга России (на выбор).

Задачи обучения:

1. Закрепление и совершенствование певческих навыков.
2. Освоение многоголосной фактуры ансамблевого пения.
3. Активное освоение возможностей импровизации (изучение учащимися всех вариантов напева с целью выработать свою линию голосоведения).

VI – VII годы обучения.

- Тема: 1. Продолжение освоения традиций Западных областей России. Традиции Севера.
2. Освоение жанра протяжной песни.
3. Освоение новых фольклорных жанров: солдатская и военная (походная) песня (на примере освоения певческих традиций Донского и Кубанского казачества)

4. Знакомство с произведениями поздней традиционной лирики.

Задачи обучения:

1. Совершенствование певческих навыков.

2. Владение детьми различных видов многоголосной техники, умение распределять между собой ролевые функции многоосного исполнительства на принципах стабильного и мобильного поведения участников ансамбля.

3. Закрепление навыка свободной импровизации.

4. Освоение методики работы по публикациям.

В заключение представления проекта хотелось бы выразить надежду, что это выступление побудит педагогов-руководителей детских фольклорных ансамблей ознакомиться с программами более детально, а те вопросы и замечания, которые возникнут при прочтении, станут тем толчком, который вдохновит Вас к созданию новых авторских программ.

Перечень рекомендуемой учебно-методической литературы

1. Н. С. Агамова, И. С. Слепцова, И. А. Морозов «Народные игры для детей: организация методика, репертуар. – М., 1986.
2. Алексеев Э. Е. Раннее фольклорное интонирование. – М., 1986.
3. Вемичкина А., Иванов а., Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. Село Пиеково. Обучение основам музыкальной традиции. – М., 1992.
4. Веретенников И.И. Русская народная песня в школе. Пособие для учителей и учащихся. – Белгород, 1994.
5. Гилярова Н.Н Хрестоматия по русскому народному творчеству (1-2 год обучения). М.: изд-во «Родник», РСЛФА, 1996.
6. Громева М. С. Материалы о возрастных особенностях морфологии иннервации гортани и мягкого нёба./ в сб. Развитие детского голоса. – М., 1963.
7. Дети и народная культура. VI Виноградовские чтения. – Иркутск, ОЦНТИД, 1995.
8. Детские фольклорные школы. Проблемы. Перспективы. (Сост. И. В. Козлова). – М., МК РФ ГРДНТ, 1999.
9. Дорощев Н. М. Организация и работа фольклорного коллектива (на примере забайкальского семейного народного хора). М.: ВНМЦ, 1980.
10. Зчинникова М. Школа в школе. – Ориентиры культурной политики. Инф. Вып. №3 – М., МК РФ, ГРДНТ, 1997.
11. Козлова И. В., Шигилова В. Н. Школы традиционной культуры (опыт, методика, проблемы...). – Информсборник «Народное творчество. Социокультурная деятельность в сфере досуга» В I. – М., ГРДНТ, РГБ, 1996.
12. Краснопевцева Е., Величко О. Мир детства и традиция. – М.: ВНМЦ им. Н. К. Крупской, 1992.
13. Куприянова Л. Л. Русский фольклор. Пособие для учителя музыки общеобразовательных школ. – М., Мнемозина, 1996.

14. Куприянова Л. Л. Программа «Русский фольклор». – М., Изд-во Мнемозина, 1996.
15. Литвишко Т. Картинки народного календаря. Уроки для детей детских садов, учащихся общеобразовательных школ и средних учебных заведений. – Белгород, БРНТЦ, 1997.
16. Мельник Е. Детский фольклор Каргопольского обозерья: Опыт освоения местной традиции. – М., 1991.
17. Методические рекомендации по работе с детскими фольклорными коллективами. – Пермь, 1984.
18. Мир детства и традиционная культура. Материалы III Виноградовских чтений. – М., ВНМЦ НТиКРП, 1990.
19. Мир детства и традиционная культура – М.: ГРЦРФ, 1996.
20. Народная педагогика воспитания детей, подростков и молодёжи. Материалы VII Виноградовских чтений. Ч.I и Ч.II. – Екатеринбург, УГПИ, 1993.
21. Науменко Г. М. Фольклорная азбука. Учебное пособие для начальной школы. – М., 1996.
22. Новицкая М. Ю. Человек и природа в народной культуре. Методические рекомендации к занятиям I года обучения по программе факультатива «Введение в народоведение». – М., Изд-е Центра Планиариум, 1994.
23. Новицкая М. Ю. Программа «Мир народной культуры» в начальной школе (Живая старина. – 1994. №2)
24. Организация работы детского фольклорного коллектива (методические рекомендации). – Барнаул, БНМЦ НТиКРП, 1990.
25. Остапенко О. Картинки народного календаря. Уроки для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Белгород, БГЦНТ, 1996.
26. От осени до осени. Хрестоматия. /Сост. М. Ю. Новицкая. – М., Изд-е Центра Планиариум, 1994.
27. Саранин В. П., Чулкова С. И. Песенный фольклор Тамбовской области: Проблема изучения и преподавания. Вып. 2. – Тамбов, 1992.
28. У истоков народной культуры: В помощь руководителям школ народной культуры./ Сост. О. Н. Захарова. Брянск: ОмЦ «Народное творчество», 1992.
29. Уроки фольклора в детской музыкальной школе. Программа. – Красноярск, 1994.
30. Фольклор в школе: Для уроков музыки в общеобразовательной школе. II-III класс./ Сост. Л. Куприянова. М., ВМО, 1991.
31. Фольклор и родное слово: Учебное пособие для 1-2 класса./ Авторы-составители Г. М. Грехнева, К.Е. Коренова – Н. Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 1994.

32. Фольклор и родное слово: Учебное пособие для 5 класса./ Авторы-составители Г. М. Грехнева, К.Е. Коренова – Н. Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 1994.

33. Шамина Л., Браз С., Медведева М., Куприянова Л.. специфика учебно-воспитательной работы в фольклорных певческих коллективах. Методическое пособие. – М., 1984.