Тема 5 Характеристика учебных пособий по освоению детьми русской традиционной культуры и современных авторских методик обучения народной манере пения

План

1. Характеристика работ Н.Н. Гиляровой («Хрестоматия по русскому народному творчеству», Программа «Русское народное творчество»).

2. Характеристика работы И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе».

1. Характеристика работ Н.Н. Гиляровой («Хрестоматия по русскому народному творчеству», Программа «Русское народное творчество»).

В последнее время в российском обществе все чаще возникает неподдельный интерес к традиционной музыкальной культуре – появляется необходимость в освоении и сохранении этнического музыкального материала; возрастает потребность в обучении подрастающего поколения народной манере исполнения. Современные подходы к освоению традиционного народного пения базируются на анализе и обобщении исследовательских работ в области музыкальной фольклористики и описании практического опыта ведущих педагогов-музыкантов. В нашей стране успешно работают школы народного пения, детские школы и центры народного творчества; кроме того, процесс обучения народному пению успешно реализуется в различных образовательных организациях и учреждениях культуры.

Существенный вклад в работу по освоению детьми русской традиционной культуры, национальной музыкальной традиции и изучению произведений народного музыкального творчества внесли педагогиэтнографы Н.Н. Гилярова, Г.М. Науменко, Г.А. Насонова, Л.В. Шамина, П.А. Сергеева, Л.Л. Куприянова, Л.А. Бердникова, И.И. Веретенников, М.Т. Картавцева и многие другие. Ими разработаны концепции обучения фольклору, апробированы методики обучения детей различных возрастных групп народной манере пения.

Характеристика работ Н.Н. Гиляровой

Натальей Николаевной Гиляровой создан замечательный труд «Хрестоматия по русскому народному творчеству», ориентированный на введение современных детей в мир музыкального фольклора.

Н.Н. Гилярова – кандидат искусствоведения; Заслуженный деятель искусств РФ; профессор; член Союза композиторов России; председатель правления Российского фольклорного союза; член общественного Художественно-экспертного Совета Государственного российского дома народного творчества Министерства культуры; руководитель Научного центра народной музыки имени К.В. Квитки Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского; член экспертного совета Конкур-

са на премию Правительства РФ «Душа России».

Ученица А.В. Рудневой, Наталья Николаевна за более чем 30-летнюю фольклорную деятельность осуществила свыше 120 фольклорных экспедиций в Московскую, Владимирскую, Рязанскую, Липецкую, Пензенскую, Волгоградскую, Калужскую области, а также Краснодарский край. Ею собрано более 32000 примеров вокального и инструментального фольклора народов России (русских, татар, мордвы и пр.). Круг научных интересов Гиляровой Н.Н. затрагивает область теоретических проблем современной фольклористики и практические механизмы передачи музыкальной традиции современному поколению:

– стилевые особенности русской народной музыки;
– межэтнические связи в народном искусстве;
– феномен традиции в фольклоре;
– взаимосвязь стиха и напева в русской песне и др.

Особое внимание Н.Н. Гилярова уделяет работе с детьми и молодежью; отмечая значимость образования в возрождении русских музыкальных традиций народной культуры.

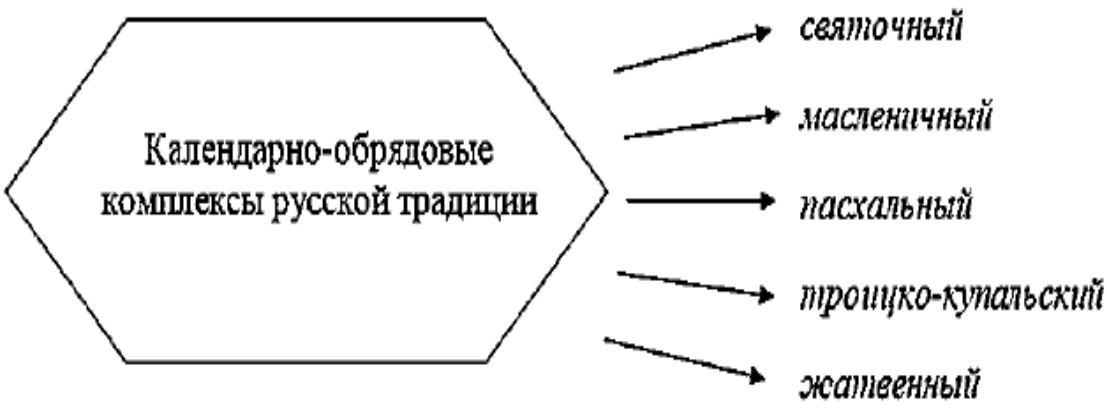
«Хрестоматия по русскому народному творчеству» написана в 2-х частях для обучающихся начальной школы (1-2 год обучения и 3-4 год обучения) и опубликована в 1996 и 1999 годах.

1 часть (1-2 год обучения) отражает начальный этап погружения школьников 5-8 лет в детский фольклор. Данная часть построена по принципу усложнения музыкального материала: от считалок и календарных песен к хороводным и игровым произведениям. В первую часть вошли следующие разделы:

– считалки;
– песни календарных праздников;
– игры и хороводы;
– комментарии автора.

2 часть Хрестоматии (3-4 год обучения) является продолжением предыдущей части. В ней представлены нотированные записи считалок, колыбельных и песен, перенятых от взрослых, песен, сопровождающих простые игровые движения; тексты и ноты потешек («пестушек») и сказочек, предназначенные для самых маленьких детей, шуточные песни; скоморошины и небылицы, былинные тексты.

Особое место во второй части отводится фольклорному материалу – песням, связанным с крестьянским земледельческим календарем, исполняемым с учетом годового круга русской традиционной обрядности. Общеизвестная цикличность исполнения песен, приуроченных к определенным периодам календаря, структурирована Гиляровой в следующей последовательности:

Кроме нотированных примеров, внимание читателей фокусируется и на пояснениях автора, которые фиксировались ею во время фольклорных экспедиций.

После «Хрестоматии» Наталья Николаевна опубликовала рабочие планы-программы по освоению детьми произведений русского музыкального фольклора: первого, второго, третьего и четвертого годов обучения.

Уникальность *программы «Русское народное творчество»* состоит в том, что каждая часть программы (из четырех лет обучения) может реализовываться отдельно. Но в осуществлении программы в целом ключевое значение приобретает преемственность изучения представленного фольклорного материала.

Актуальность программы «Русское народное творчество» заключается в том, что фольклор:

– рассматривается как часть мировой культуры и фундамент русского классического искусства;

– является синкретичным по своей природе (в программу включены занятия музыкой, народными ремеслами, хореографией, изобразительным искусством) и частью эстетического воспитания обучающихся;

– осуществляется в интеграции с литературой;

– реализуется в форме факультатива, который могут посещать все желающие и члены семей обучающихся.

Цель программы – развитие у обучающихся интереса и бережного отношения к народной культуре; воспитание идентичности – чувства принадлежности к своему народу, его культуре и истории; пробуждение детского самосознания.

Задачи программы:

– изучение традиционных жанров русского музыкального фольклора;

– развитие исполнительских (вокально-хоровых, хореографических, инструментальных) навыков;

– овладение умением исполнить высокохудожественное аутентичное произведение;

– овладение начальными приемами импровизации и многоголосного пения.

Общее содержание программы «Русское народное творчество».

Программа вводит детей в мир народной традиционной культуры, посредством постепенного знакомства обучающихся с фольклорным материалом от простого к сложному (колыбельные, считалки, потешки и т.д.). Программа содействует развитию индивидуальных творческих способностей детей; позволяет накопить слуховой опыт и приобрести навыки восприятия и анализа музыкального произведения; способствует формированию и развитию первоначальных навыков в области музыкальноисполнительского и изобразительного искусства; а также расширяет общий кругозор обучающихся – дети приобретают новые знания по истории, музыке, литературе, экологии и т.д.

Программа рассчитана на четыре года, но содержание обучения в каждом классе имеет свою цель, задачи и тематическое планирование по полугодиям. Программа предусматривает сочетание групповых и мелкогрупповых занятий, совместную деятельность педагога, родителей и обучающихся.

Содержание первого года обучения характеризуется формированием интереса обучающихся и родителей к народной традиционной культуре, приобщение к истокам народного искусства; формируются и закрепляются простейшие исполнительские навыки (пение в унисон, умение слушать другой голос – эпизодическое двухголосие, сохранение речевого диалекта).

Занятия проводятся в форме факультатива различных образовательных учреждений в рамках семейного фольклорного клуба. Используются такие формы обучения как: лекция-беседа (для взрослых), практические занятия и концерты (праздники).

Весь курс первого года обучения систематизируется вокруг 4 календарных праздниках: Кузьминок (осенний праздник), Святок (зимние мероприятия), Масленицы (весна) и Троицы (лето). К каждому празднику детьми и родителями готовится реквизит и костюмы.

Учебно-тематический план первого года обучения:

1. Детский фольклор.
2. Потешный фольклор.
3. Игровой фольклор.
4. Календарный фольклор.
5. Русские народные сказки.
6. Устное народное творчество.

К концу учебного года обучающиеся должны

Знать:

– несколько народных песен, игр, считалок, поговорок, пословиц, скороговорок, потешек и их различия,

– народный календарь.

Уметь:

– выразительно петь простейшие песенки,

– рассказывать о своих впечатлениях и наблюдениях за явлениями природы,

– различать простейшие жанры детского фольклора (колыбельные, считалки, скороговорки, календарные песни, сказки, пословицы и пр.).

Содержание второго года обучения строится на повторении и закреплении пройденного материала; формируются представления обучающихся об основных признаках фольклора – традиционности и вариативности, способствующих преемственности фольклорного материала. Немаловажное значение в развитии интереса к изучению фольклора приобретает «живое» знакомство с народными исполнителями – носителями традиционной русской культуры (допускается просмотр видеофильмов, слушание аудиозаписей и пр. – использование технических средств обучения и сети Интернет).

В методическом плане продолжается работа над чистотой интонирования, правильном певческом дыхании, развитием музыкальной памяти и координации слуха и ритма, совершенствованием элементов народной хореографии, освоением начальных навыков игры на простейших духовых инструментах (кувиклах – русской флейте Пана).

Учебно-тематический план второго года обучения:

1. Уклад жизни русского крестьянина.
2. Традиционный народный костюм.
3. Песни трудового лета и осени.
4. Коляда.
5. Масленица.
6. Пасха.
7. Троица (семик).

К концу учебного года обучающиеся должны

Знать:

– сведения о фольклоре, как источнике народной мудрости и жизненного уклада русского человека;

– особенности основных календарных праздников и обрядов;

– не менее 50 образцов русского народного творчества.

Уметь:

– рассказать о народных праздниках, календарных приметах и их значении в жизни человека;

– исполнить несколько выученных фольклорных песен;

– театрализовать песню.

Содержание третьего и четвертого годов обучения предназначено

для обучающихся образовательных организаций с углубленным изучением гуманитарных дисциплин. Предмет «Русское народное творчество» становится обязательным, в расписании занятий ему отводится 1 час в неделю. Во внеучебной деятельности продолжают работу фольклорный клуб и фольклорный ансамбль.

Цель предлагаемого курса – приобщение обучающихся к народной традиционной культуре; овладение умениями и навыками в области русского народного творчества; активизация интереса к произведениям устного

поэтического, музыкального фольклора и профессионального музыкального искусства; интеграция фольклора с уроками литературы, истории, музыки.

В целом содержание третьего и четвертого годов обучения базируется на формировании у обучающихся целостного представления о традиционной народной культуре и системе духовно-нравственных норм и ценностей; обогащении багажа музыкальных впечатлений; развитии и закреплении навыков коллективно-творческой деятельности.

Учебно-тематический план третьего года обучения:

1. Песенно-игровой фольклор.
2. Особенности народной хореографии.
3. Русские народные инструменты.
4. Русский эпос.
5. Городской фольклор
6. Народный театр.

К концу третьего года обучения школьники должны

Знать:

– особенности народного творчества в различных его проявлениях.

Уметь:

– исполнять выученные фольклорные песни;

– выполнять хороводные и игровые движения;

– играть на простейших музыкальных инструментах.

Учебно-тематический план четвертого года обучения:

1. Традиции посиделок и игрищ деревенской молодежи.
2. Семейно-бытовые обряды.
3. Традиционный русский свадебный обряд.
4. Похороны и ритуальные причитания.
5. Региональные традиции песенного творчества.
6. Народное музыкальное творчество.

К концу четвертого года обучения школьники должны

Знать:

– выученный фольклорный материал.

Уметь:

– применять в реальной жизни малые жанры русского фольклора (пословицы, поговорки, сказки, считалки, колыбельные, календарные песни и пр.);

– исполнять песни, используя элементы народной хореографии;

– аккомпанировать на простейших музыкальных инструментах солисту/вокальной группе.

В «Хрестоматии» и «Программе» Наталья Николаевна Гилярова огромное значение придает организации самостоятельной (домашней) работы обучающихся. Систематически дети получают задания различного типа/уровня (в зависимости от индивидуальных способностей, уровня сформированности умений и навыков в определенном виде музыкальной деятельности и т.д.) и отчитываются о его выполнении.

Анализ авторских работ Н.Н. Гиляровой позволяет утверждать – в настоящее время обращение к истинным образцам русской традиционной культуры не дань модным течениям, а реальная действительность, которая содействует:

– изучению различных жанров русского фольклора;

– сохранению локального фольклорного материала;

– пропаганде лучших образцов русского народного творчества в современных условиях.

– осуществлению межпоколенческих связей;

– воспитанию личностных качеств, присущих русскому человеку (соборность, доброта, милосердие, великодушие, коллективизм, чувства товарищества, взаимопомощи и пр.).

Вопросы к практическому занятию

Характеристика работ Н.Н. Гиляровой:

«Хрестоматия по русскому народному творчеству»,

Программа «Русское народное творчество»

1. Познакомиться с нотными образцами детского музыкального фольклора, представленного в «Хрестоматии по русскому народному творчеству» Н.Н. Гиляровой.

2. Выучить наизусть (выборочно, по собственному усмотрению) одну песню из каждого раздела «Хрестоматии»: считалки; песни календарных праздников; хороводы.

3. Проанализировать и разучить с хором следующие песенные примеры из «Хрестоматии»: «Ой, коты, коты, коты», «Шла лисичка на пару», «Ой, баюшки, баюшки», «Заинька, горностаинька», «Каляда, каляда».

Задания для самостоятельной работы

Характеристика работ Н.Н. Гиляровой: «Хрестоматия по русскому народному творчеству», Программа «Русское народное творчество»

1. Изучить теоретический материал раздела.

2. Представить сравнительную характеристику песенных жанров детского музыкального фольклора: колыбельных, считалок, календарных, хороводных песен.

3. Проанализировать (выборочно, по собственному усмотрению) одну песню из каждого раздела «Хрестоматии»: считалки; песни календарных праздников; хороводы и письменно представить анализ нотного образца по следующей структуре:

а) форма произведения;

б) лад произведения;

в) ритмическое строение произведения;

г) диалектные особенности;

д) использование простейших музыкальных инструментов в качестве аккомпанемента (уместно/неуместно, если уместно – прописать ритмический рисунок и отметить в нотах моменты их включения);

ж) использование элементов народной хореографии (уместно/неуместно, если уместно – прописать ритмический рисунок и отметить в нотах моменты их включения).

2. Характеристика работы И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе».

Иван Иванович Веретенников–композитор, фольклорист заслуженный работник культуры Российской Федерации, много лет занимается обучением подрастающего поколения народной манере пения. Закончив Павловское педагогическое училище (Воронежская область), Воронежское музыкальное училище, Московский государственный университет культуры, Веретенников долгое работал в качестве учителя музыки и хормейстера фольклорных коллективов различных образовательных организаций и учреждений культуры Белгородчины.

С 1964 года Иван Иванович ведет запись образцов традиционного народного творчества Воронежской и Белгородской областей, им записано более тысячи песен, более 300 – издано в сборниках. Веретенников является автором ряда учебных пособий: «Аранжировка и обработка народной песни для хора», «Обработка народных песен и наигрышей для баяна», «Обработка народных песен для дуэта», «Народная песня в школе»; а также сборников песен: «Музыкальные родники», «Народные песни в об-работке для академического хора», «Вспомним, братцы-грайворонцы», «Народные песни Белгородской области в обработке для сольного пения» и книг: «Музыкальные традиции Белгородского края», «Белгородские карагоды», «Механизмы традиционной культуры», «Проблемы региональной культуры», «Народные традиции Грайворонского района», «Южно-русские карагоды».

В настоящее время И. И. Веретенников – доцент Белгородского государственного института искусств и культуры, старший научный сотрудник Белгородского государственного центра народного творчества.

Учебное пособие «Русская народная песня в школе» впервые было опубликовано в 1994 году и предназначалось в основном учителям музыки общеобразовательных школ. Позже оно несколько раз переиздавалось, автором вносились корректировки и изменения в нотный и авторский текст. Последний выпуск учебного пособия И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе» был переиздан в 2005 году и адресован руководителям детских фольклорных коллективов, преподавателям специальных учебных заведений, работающих с народными и фольклорными ансамблями, педагогам-музыкантам различных образовательных организаций.

Пособие состоит из двух разделов: теоретического осмысления автором некоторых аспектов, раскрывающих методику работы с детским фольклорным коллективом и детские песни региона, предназначенные для исполнения обучающимися с 1-го по 7-й класс общеобразовательной школы.

В первом разделе пособия автором представлены вопросы:

1) Советы учителю пения – раскрываются особенности работы над ансамблем и хоровым строем в коллективе; а также отмечается специфика работы с детьми «гудошниками».

2) Работа с детьми в фольклорных ансамблях – рассматриваются вопросы:

– проведение прослушивания обучающихся;

– особенности детского голоса и его постановка;

– дыхание.

3) Работа над художественным образом произведения.

4) Песни с сопровождением и без сопровождения.

5) Исполнение песен с движением.

6) Подбор репертуара в кружках.

По каждому обозначенному пункту автор дает краткие рекомендации учителю музыки по организации и осуществлению работы в детском хоровом коллективе. Второй раздел учебного пособия И.И. Веретенникова ориентирован на практическую работу. В нем представлены нотированные примеры детского фольклорного материала региона для разучивания в общеобразовательной школе. Кроме того, песенный материал структурирован по классам: с первого по седьмой, в который также вошли детские игры.

Отдельно во второй части данного раздела представлены нотные образцы:

– репертуара ансамбля народной песни (протяжные, хороводные, свадебные песни);

– репертуара для сольного пения;

– музыки для танцев.

Анализ работы И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе» позволяет утверждать, что нотный материал, представленный в учебном пособии отвечает психолого-педагогическим и возрастным особенностям обучающихся (для каждого класса отобран и представлен репертуар, отвечающий конкретному возрасту), актуален в современных образовательных условиях и его изучение способствует сохранению и популяризации местной музыкальной традиции.

В 2015 году Иван Иванович опубликовал еще одно пособие, адресованное обучающимся общеобразовательных школ, но в него, в отличие от предыдущего учебника, вошли произведения с сопровождением (аккомпанементом) и предназначаются как для сольного, так и для хорового исполнения.

Вопросы к практическому занятию

Характеристика работы И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе»

1. Познакомиться с песенными образцами, представленными в учебном пособии И.И. Веретенникова «Русская народная песня в школе».

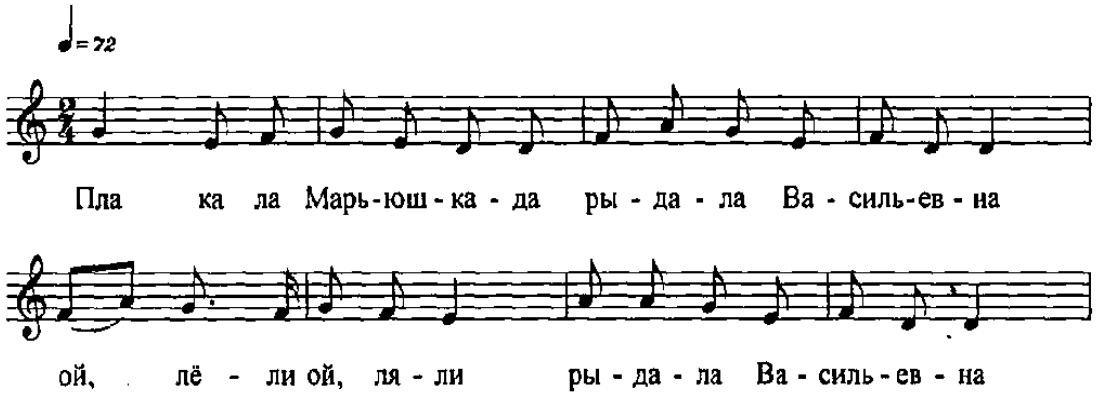
2. Выучить наизусть (выборочно, по собственному усмотрению) одну песню из репертуарного списка каждого класса учебного пособия.

3. Самостоятельно выучить партитуру и разучить с хором следующие песенные примеры из пособия:

«Плакала Марьюшка» – 1 класс,
«Рябина, рябина» – 2 класс,
«Бел заюшка, горностаюшка» – 3 класс,
«Пойду млада в зелен сад» – 4 класс,
«Сова моя, совка» – 5 класс,
«Комарики-мушки дробленькие» – 6 класс,
«Про Платова казака» – 7 класс.

1 класс

ПЛАКАЛА МАРЬЮШКА

2. По тёплому времечку
   Весёлому летичку

3. Что зима рано пришла
   Негде Марьюшке гулять

4. Негде Марьюшке гулять
   Негде цветиков сорвать

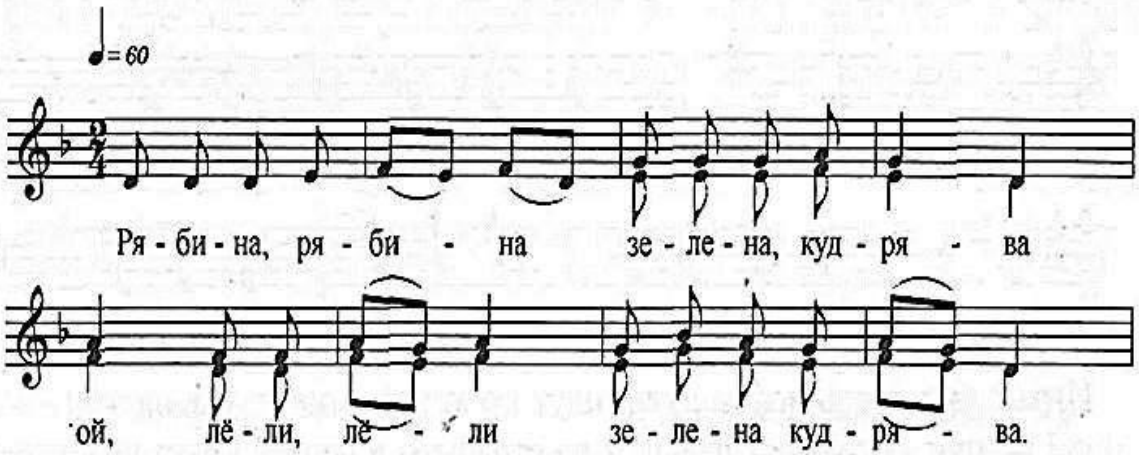
5. Негде цветиков сорвать
   Не с чего венок свивать

Разобрав партитуру произведения на инструменте и выучив вокальную партию, заполните таблицу:

Определите характер песни	
Назовите жанр песни	
Обозначьте в партитуре вокально-хоровые трудности	
Определите темп произведения	

2 класс

РЯБИНА, РЯБИНА

2. Зелёна, кудрява
   Не прямо стояла

3. Не прямо стояла
   Весной расцветала

4. Красные девицы
   Рябину ломали

5. Рябину ломали
   Веночки сплетали

6. Веночки сплетали
   В реченьку бросали

Проработайте вопросы:

1. Разучите с хором нижнюю партию.

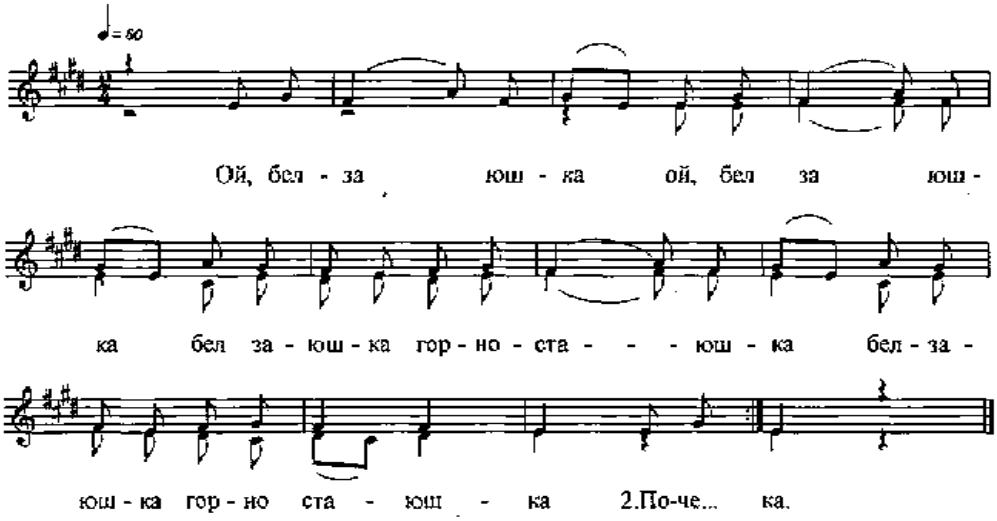
2. Отдельно отработайте с коллективом скачки.

3. Отработайте отдельно те места, в которых встречаются распевание одного слога на нескольких нотах.

4. Разучив с хором партию верхнего голоса, закрепите ее следующим образом: дети исполняют партию верхнего голоса, а вы на инструменте играете партию нижнего голоса.

3 класс

БЕЛ ЗАЮШКА, ГОРНОСТАЮШКА
для детского хора

Ой, бел заюшка, ой, бел заюшка,
Бел заюшка горностаюшка.

Почему ж тебя, почему ж тебя,
Почему ж тебя так долго нет.

Ой, да вот тебе, ой, да вот тебе
Да вот тебе здесь привадушка есть.

Ой, привадила, ой, привадила
Привадила, приголубила

Ой, своим лужком, ой, своим лужком
Своим лужком тёплым гнёздышком.

Проработайте вопросы:

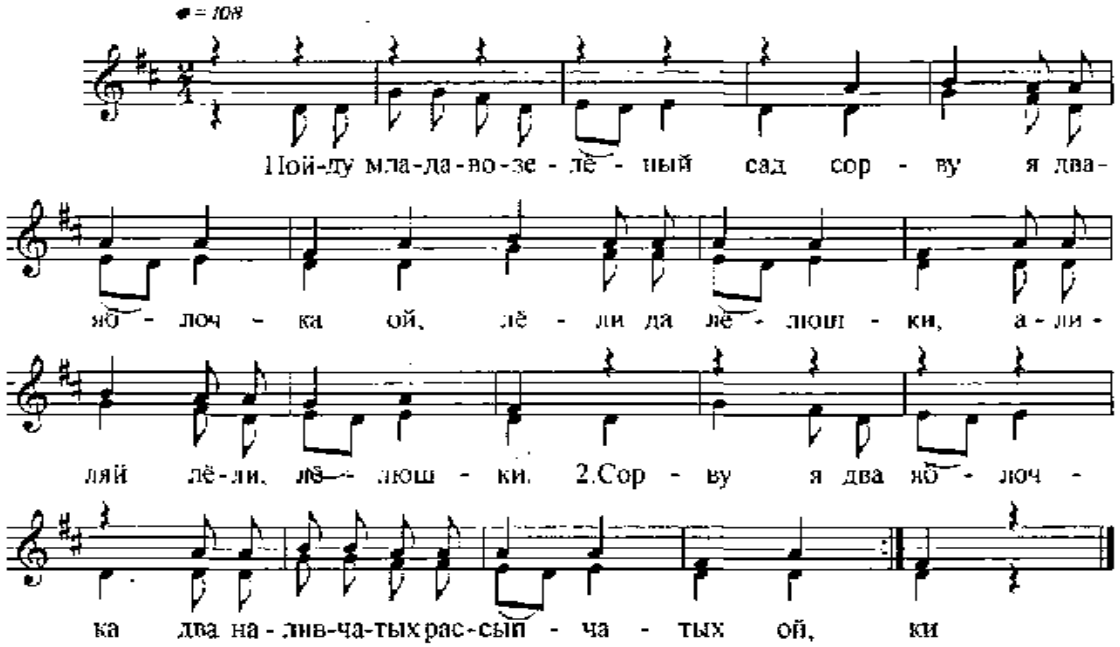
1. Определите тональность произведения.

2. Перетранспонируйте произведение на тон ниже/выше.

3. Определите примарную зону для исполнения вашим коллективом. В случае транспонирования, объясните причину изменения тональности.

4 класс

ПОЙДУ МЛАДА В ЗЕЛЕН САД

3. Два яблочка, два наливчатых
   Наливчатых да рассыпчатых.

4. Наливчатых да рассыпчатых
   Положу я на тарелочку

5. Положу я на тарелочку,
   Поставлюна тесовый стол.

6. Поставлю на тесовый стол,
   А тесовый стол шатается,

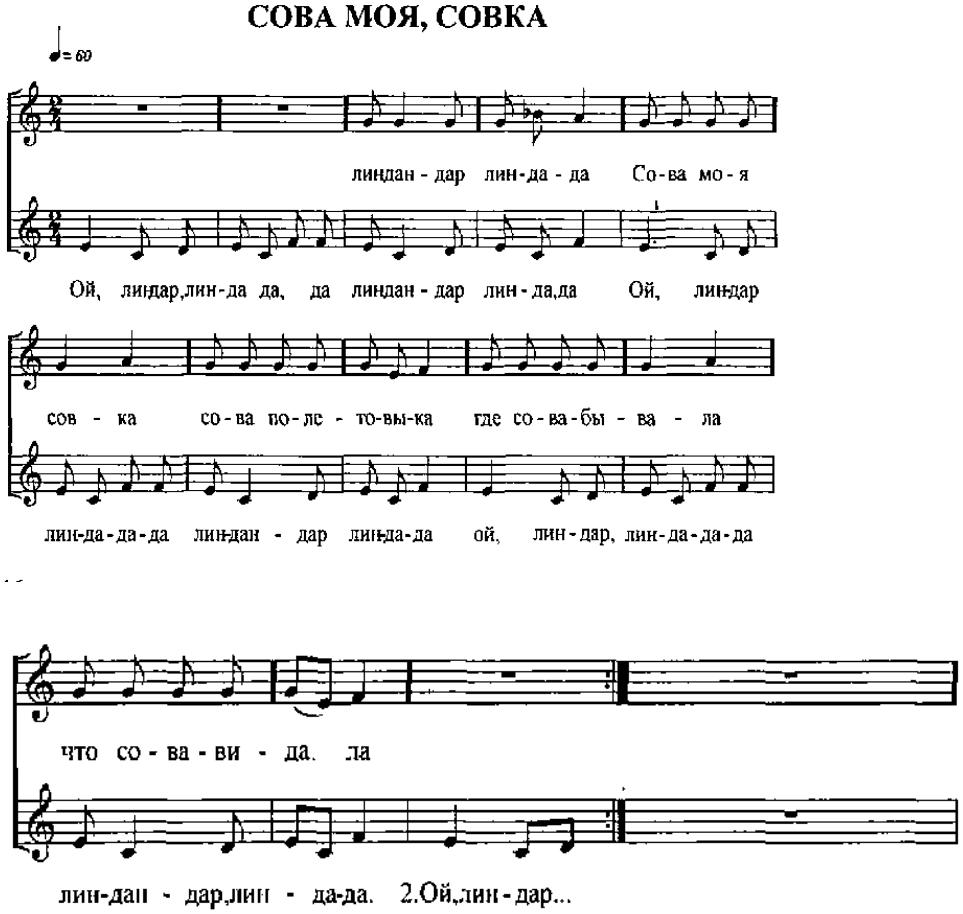
7. А тесовый стол шатается.
   Два яблочка раскатаются.

Проработайте вопросы:

1. Отработайте дикционные трудности в произведении.
2. Определите темп произведения (медленный, умеренный, быстрый).
3. Объясните причину длинного/короткого дыхания в произведении.
4. Определите и обоснуйте кульминацию произведения.

5 класс

СОВА МОЯ, СОВКА

1. — Сова моя, совка,
   Сова-полетовка,
   Где, сова, летала,
   Что сова видала?

2. Я видала сова,
   Я слыхала сова:
   — Затеяла баба хлеб,
   Три недели месила.

3. На четвёртую неделю,
   Стал хлеб закисать,
   Стала баба горевать,
   Куда этот хлеб девать.

4. Напекли коробок,
   Повезли в городок.
   Его никто не торгует,
   Никто даром не берёт.

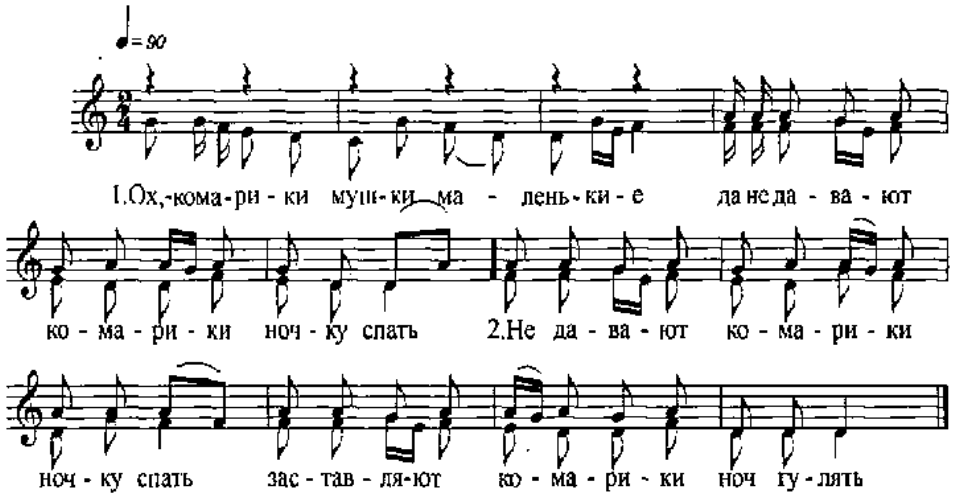
5. Одна сивая свинья,
   Подошла, а есть не стала.
   Только рыло замарала,
   Три недели прохворала.

Проработайте вопросы:

С помощью каких приемов Вы будете отрабатывать механизм «пения под язык» -лин-дан-дар, лин-да-да. Перечислите их, и, выбрав самый эффективный, на Ваш взгляд, – отработайте данный прием с хором

6 класс

КОМАРИКИ-МУШКИ ДРОБНЕНЬКИЕ

1. Ох, комарики-мушки дробненькие,
   Да не дают комарики ночку спать.
2. Не дают комарики ночку спать,
   Заставляют комарики ночь гулять.
3. Заставляют комарики ночь гулять,
   От гуляньица головушка болит.
4. От гуляньица головушка болит,
   От головушки сердечушко щемит.
5. От головушки сердечушко щемит,
   От сердечушка-то вся девка больна.
6. От сердечушка-то вся девка больна,
   Она больна да во постелешку слегла.
7. Во постели три недели лежала,
   На четвёртую здоравливать стала.
8. На пятую во зелёный сад пошла:
   — Пойду в садик разгуляюся,
9. Пойду в садик разгуляюся,
   С подружками повидаюся.

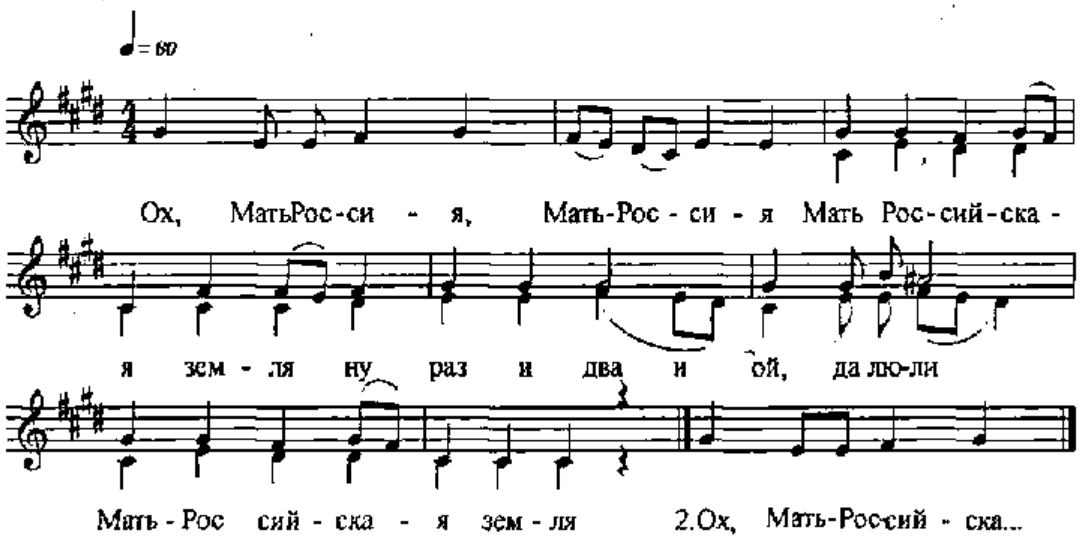
Проработайте вопросы:

1. К какой стилевой зоне принадлежит данное произведение?

2. Отработайте исполнительский навык, передающий местную манеру исполнения произведения.

7 класс

ПРО ПЛАТОВА КАЗАКА

1. Ох, мать Россия, Мать Россия,
   Мать Российская земля.

Припев:
Раз и, два и ой, да люли,
Мать Российская земля.

2. Ох, мать Российская земля, да,
   Про тебя слава прошла.
3. Ох, про тебя слава прошла, да,
   Про Платова казака.
4. Ох, казак Платов храбрый был,
   Усы-бороду побрил.
5. Э-ох усы-бороду побрил (ы),
   У француза в гостях был.
6. Ой, француз его не узнал (ы),
   За купчика посчитал.
7. Эх, ты ворона, ты ворона,
   Ты французский басурман.
8. Эх, не суиела, ты ворона,
   В руках сокола держать.

Проработайте вопросы:

1. Выучив произведение с коллективом наизусть, объясните правила работы над хоровым строем, ансамблем.

2. Объясните причину огласовки гласных в произведении.

3. Продумайте и обозначьте (если уместно в данном произведении) элементы движения.

Задания для самостоятельной работы

Характеристика работы И.И. Веретенникова

«Русская народная песня в школе»

1. Изучить теоретический материал раздела.

2. Представить подробный план работы с хором выученных партитур (ноты представлены выше), характеризующий вокально-хоровые особенности:

– дыхание

– звуковедение

– работу над скачками в хоровых партиях

– дикцию

– строй и ансамбль

– манеру исполнения.