Особенности подбора певческого репертуара для детского фольклорного коллектива и принципы его формирования

Семинар для педагогов ФИ.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность обусловлена тем, что не все понимают, что такое традиция и как важно правильно подбирать детский фольклорный репертуар. Традиционный фольклор, как известно, вносит свой неоценимый вклад в развитие эстетического воспитания подрастающего поколения, но именно народное творчество (традиция) закладывает в себе основы художественной культуры. Фольклор – это коллективное самобытное художественное творчество, в котором главная роль отведена песни, как раз песня является смысловым носителем морально-этических устоев любого народа. Песня всегда отражает духовные искания народа и нравственные идеалы людей. «Русская народная песня, – писал П. И. Чайковский, – есть драгоценный образец народного творчества, ее самобытный, своеобразный склад, ее изумительно красивые обороты требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, чтобы приладить русскую песню к установившимся гармоническим законам, не искажая ее смысла и духа»

Фольклор всегда был разнообразен своим стилистическими жанрами такими как исторические, протяжные, долгие, военно-бытовые, лирические, плясовые песни, былины, баллады и многое другое. Они передают все чувство и мысли, русского человека, отражают его идеалы, его жизнь.

В двадцать первом веке, когда технический прогресс все набирает обороты, очень важно руководителям коллективов, преподавателям музыки, хормейстерам, продолжать воспитывать нравственность и эстетический вкус у подрастающего поколения и сохранить преемственность поколений.

Русское хоровое искусство-одно из древнейших проявлений музыкальной культуры нашего народа, но мы не должны забывать, что хор — это искусство, а фольклор — это традиция, которая не должна прерываться.

Фольклор, как и вся музыка в целом – должна способствовать эстетическому воспитанию детей.

Объект исследования – процесс вокально-хорового воспитания в фольклорном ансамбле.

Предмет исследования – проблемы подбора детского фольклорного репертуара для ансамбля.

Цель исследования – выявить основные методы и приемы работы над подбором репертуара для детского фольклорного ансамбля.

Задачи исследования:

1. Обобщить теоретические основы исследований подбора детского фольклорного репертуара.
2. Раскрыть содержание и методы работы с детским фольклорным репертуаром в ансамбле.
3. Осуществлять анализ репертуарного плана для детского фольклорного коллектива.

Методологическую основу исследования составили фундаментальные работы в области педагогики музыкального образования Кабалевского Д. Б., Мешко Н. К., Рудиченко Т. С., Руднева А., Морозов В., Медведева М., Куприятова Л., Кабанов А.,

Земцовский И., Покровский Д., Шаминой В. Г., Менабени А. Г., Науменко В. П., Шацкой В. К., Стуловой В. Г.

Методы исследования:

· изучение и анализ научно-методической литературы;

· работа над подбором фольклорного репертуара и анализом произведений для детского фольклорного ансамбля.

Практическая значимость:

· повышение эффективности музыкального воспитания школьников;

· активизация эстетического развития личности ребенка.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА РЕПЕРА ДЛЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ И РАБОТЫ С НИМ

1.1 Общая характеристика работы над народной песней в детском фольклорном ансамбле

Уроки фольклора – это уроки постижения народной мудрости, доброты и красоты в игре. Детские песенки, будь то колыбельные, потешки дразнилки, шуточные или лирические хороводные для детей любого возраста – удовольствие, дети поют, участвуют в разыгрывании песен.

Солидное место в уроке фольклора занимает работа над выразительностью речи Речью мы рисуем, раскрашиваем «образные картинки» детских стишков, прибауток, потешек, дразнилок, скороговорок, песенок. Дети с удовольствием рисуют, словом, раскрашивая стишки: «Чешу, чешу волосыньки», «Ходит зайка по саду», считалки: «Заяц белый, куда бегал?», «Инцы-брынцы, балалайка», играя диалоги: «Где же ты был, черный баран?», Зайчонок и еж. Выразительность, ясность речи мы совершенствуем у детей певческими упражнениями, которые исполняем с различной эмоциональной интонацией: то словно сердимся и, строго грозя соседу по парте, поем на слог лё; то удивляемся, пожимая плечиками и разводя руки в стороны, то же самое упражнение исполняя на слог «ли»; то весело, задорно, словно шаля, – на слог «ля».

Основной материал в работе над развитием художественно-образного воображения – музыкальный фольклор. Так, игровые песни «Кумушкикумы», «Заведем кружок» позволяют создать творческие поисковые ситуации, где необходимо видоизменять, варьировать, а иногда и импровизировать текстовые и интонационные «концовки». Эти песни мы часто исполняем, когда надо познакомиться, подружиться с гостями, приглашая их в хоровод.

Приобщение детей к участию в календарных обрядах способствует непосредственному впитыванию художественно ценных образов всевозможных песенно-игровых жанров. Происходит постепенное усвоение и накопление обширного фольклорного материала, характерного для данной местности. При этом усваиваются традиционные приемы исполнения, диалект. Постепенно выполнение обрядов переходит к детям, которые, повторяя в игре драматические и комедийные фрагменты, раскрывают через это мир собственных увлечений и интересов.

Накопление и усвоение фольклорного материала идет по нескольким направлениям:

1. Постижение красоты и богатства родного языка через слушание, выучивание и исполнение текстов колыбельных песен, прибауток, загадок, сказок, скороговорок, пословиц.

2. Ознакомление с образцами народной мелодики на примере напевов колыбельных, прибауток, загадок, музыкальных партий сказочных персонажей, игровых припевов.

3. Приобретение навыков игры на национальных шумовых инструментах – ложках, трещотках, бубне, и т.д.

Вышеназванные направления освоения фольклора позволяют уже на начальном этапе работы успешно решать педагогические задачи воспитания в коллективе (исполнение в ансамбле, принятие коллективного решения) и развития личности каждого ребенка (исполнение соло, импровизация, самостоятельное выполнение творческих заданий)

Духовный потенциал личности определяется не только степенью его приобщенности к мировой культуре, но и к национально-культурным традициям. Ныне, когда вступают в диалог различные национальные и культурные традиции, происходит их взаимодействие и взаимообогащение, возникают благоприятные возможности воспитания на мудрых заповедях народной педагогики – фольклоре.

1.2 Особенности подбора певческого репертуара и принципы его формирования

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», в котором представлен песенный материал, соответствующий возрастным особенностям детей – учащихся музыкальных школ, кружков и фольклорных коллективов

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, 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 реализовывается, (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:

· Репертуар – слово французского происхождения и означает подбор пьес, музыкальных (хореографических), литературных произведений, идущих в каком-либо театре (коллективе) за определенный промежуток времени.
· Репертуар, может рассказать об истории коллектива, так как определяет всю его деятельность и вплотную зависит от профиля детского коллектива.
· Известно, что в современной практике и в профессиональном, и в самодеятельном искусстве встречаются разнообразные типы коллективов.
· Репертуар любого коллектива строится с учетом потребностей его участников, их подготовленности к восприятию произведений и работе над ними, а также с целью поддержания интереса к данному виду деятельности.
· Репертуар является одним из показателей развития детского фольклорного коллектива, определяет его основную воспитательную и творческую жизнь. Поэтому подбор репертуара художественной самодеятельности требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса как цельной и последовательной системы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каждый фактор дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых художественно-творческих и воспитательных задач.
· Репертуар определяется поставленной целью и задачами, планом воспитательной работы в коллективе, он должен быть связан с ближними и дальними перспективами развития коллектива.
· Репертуар должен прививать участникам коллектива любовь и уважение к песенному искусству своей Родины и культуре других народов, гуманные нравственные чувства, свойственные советской вокальной школе.
· Формирование репертуара – процесс сложный, многоступенчатый и ответственный. Мир музыки богат и многообразен и в процессе создания сценического репертуара для различных возрастных категорий, необходимо осваивать всё имеющееся разнообразие песенных форм и жанров, на сегодняшний день сложившихся в исполнительской практике профессиональных и самодеятельных коллективов. Создавая учебный и концертный репертуар, хормейстеры должны как можно шире и полнее использовать все резервы и преимущества, заложенные в самой их природе.

Формирование основ репертуарной политики связано с решением ряда сложных задач:

· с поисками путей использования классического репертуара, критической переоценкой и отбором его образцов, соответствующих не только духу времени, но и уровню исполнительских возможностей участников ансамбля;

· с использованием и сохранением в репертуаре лучших народных песен, танцев, пьес, их обработкой и переложением с учётом художественно-творческих возможностей коллектива.

Репертуар коллектива может складываться на основе нескольких источников. Особую роль в создании самобытного репертуара в детском фольклорном коллективе может сыграть фактор использования местного песенного фольклора. На основе фольклорно-эстетического материала хормейстер создает сценический вариант, при этом он должен учитывать, что это не просто перенос тщательно выученных куплетов на сцену. Это процесс воссоздания исполнения, образности, музыки, костюма, воссоздания атмосферы жизни песни, ее дыхания и того таинства общения исполнителей, которое в нем рождается, обуславливая его ценность и необходимость.

В каждой новой постановке надо стремиться найти оригинальное решение будущей песне, чтобы в преодоление исполнительских и технических трудностей участники коллектива в своей творческой деятельности получали бы большую сумму эстетических впечатлений и переживаний.

В настоящее время достаточно широко используется как источник формирования репертуара видеоматериал. Творчество других хормейстеров может не только дать руководителю возможность использовать готовые народные произведения для пополнения репертуара своего коллектива (с сохранением авторства, конечно), но и вдохновить на постановку собственного сочинения, основанного на впечатлении от просмотренного видеоматериала.

Один из самых распространенных и самых противоречивых источников пополнения репертуара – заимствование репертуара профессиональных ансамблей любительскими коллективами. Созданные большими мастерами вокала, сценические композиции профессиональных коллективов отличаются художественной законченностью и, безусловно, могут служить образцами, осваивая которые, певцы–любители обретают исполнительскую культуру, технические навыки, знание законов сценического народного искусства.

Однако не всяко е народно е произведение, перенесенное из профессионального в любительский коллектив, может быть под силу его исполнителям. «Хормейстеру следует, прежде всего, достаточно точно оценить исполнительские возможности участников коллектива, свои качества репетитора, количество репетиционного времени и ряд других аспектов с тем, чтобы предлагаемый к постановке номер не потерял своей художественной значимости результате такого переноса. Рассчитанный автором на определенный состав артистов, их технические, профессиональные возможности, песня обрела целостность, и изменение грозит потерей художественности» – пишет Асафьев Б.В Таким образом, выбор репертуара должен основываться на соответствии подготовленности коллектива и требований того или иного произведения, а важным принципом при определении репертуара коллектива является учёт исполнительских возможностей его участников. При заимствовании песен из репертуара профессиональных ансамблей должен соотноситься с возможностями их полноценного исполнения, дабы не сделать песню неузнаваемой. А главным источником формирования репертуара является,

несомненно – творческая фантазия хормейстера. Его педагогическая задача – развитие индивидуальности участников коллектива и опираться не на средний общий уровень, а выше, что позволит двигаться вперёд всему ансамблю и определит исполнителей для каждого произведения.

Значит, с одной стороны, формирование репертуара должно соотноситься с общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с другой – с возможностями творческого роста участников, их индивидуальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева Л.В., Бондарь М.Д., Локтев В.К. Искусство хорового пения. М., 2003.
2. Асафьев Б. В. О хоровом искусстве. М., 1980.
3. Багадуров В. Вокальное воспитание детей. М., 2002.
4. Бычков. Ю. Н. Проблемы детского музыкального воспитания. М., 2004
5. Венгрус Л. А. Пение и «фундамент музыкальности». М., 2006.
6. Вендрова Т. Художественно-педагогический анализ на уроке музыки // Музыка в школе. 1989. № 3. М., 2005.
7. Глинка М. И. Русская вокальная школа. М., 1987.
8. Гоголь Н. И. История народного творчества Л., 1979.
9. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. М., 2003.
10. Детский голос// под ред. В. Н. Шацкой. М., 2005
11. Дмитриева Л. Г., Черноиваненко Н. М. Методика музыкального воспитания М., 2004.
12. Емельянов В.В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования. Методические рекомендации для учителей музыки. Новосибирск. Наука, 2003.
13. Емельянов В.В. Развитие голоса. М., 2007.
14. Живов Л.Д. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика. М, 2003.
15. Из истории музыкального воспитания // Составитель – Апраксина О. А. М., 2006.
16. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца». Книга для учителя. М.,1980.
17. Калугина Н.Б. Методика работы с русским народным хором. М., 1977.
18. Комплексное использование искусств в эстетическом воспитании. Обзорная информация. М., 2004.
19. Критский Б.В. Хороведение. М.,1981.
20. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. Ростов н/Д.: 2002.
21. Малинина Е. М. Вокальное воспитание детей. М, 2007.
22. Менабени А. Е. Методика обучения сольному пению. М.,1986.
23. Науменко В. Г. Фольклорная азбука. М.,1996.
24. Нейгауз Г. Методика работы с хоровым коллективом М.,1988.
25. Попов В.С. О развитии певческого голоса младших школьников// В сб. «Музыкальное воспитание в школе», М..: Музыка, 2005.
26. Петрусенко И.И. Из опыта работы с самодеятельным коллективом. Майкоп.1986.
27. Русская мысль о музыкальном фольклоре. М., учебное пособие. 1979.
28. Ройтерштейн М. И. Музыкальный анализ - профессиональное умение школьного учителя. М., 2004.
29. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. М., 2004.
30. Стулова Г.П. Теория и практика работы с детским хором. М, 2002.

31. Тевлина В.К. Вокально-хоровая работа// В сб. «Музыкальное воспитание в школе», М., 2004.
32. Тигров Л.К. Руководство хором. М., 2004.
33. Чайковский П.И. Народная песня М., 2007.
34. Чесноков. П.Г. Хор и управление им. М.,1961.
35. Шамина Л. Работа с самодеятельным коллективом. М.,1980.
36.Шацкая В.Н. Детский голос. М., 1981.