

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа № 4 им. Л. Воинова

Фольклорный ансамбль сквозь призму театрализованного действия

Театрализация фольклора – это очень сложный и кропотливый процесс, который является наивысшей формой сценического воплощения песенного наследия. Обряды, бытовые зарисовки, народные гулянья – любой вид театрализации фольклора является соединением традиции с театральным искусством и требует больших знаний, мастерства и умения во всех сферах исполнительской деятельности.

В репертуаре детских фольклорных ансамблей театрализованные формы фольклора занимают важное место. Среди них – фрагменты календарных обрядовых действий, постановки на основе народных сказов и сказок. По мнению Василия Александровича Сухомлинского, без сказки нельзя представить детства. Сказки возникли в древнейшие времена. Жанр оказался так жизнеспособен потому, что прекрасно подходит для выражения и сохранения фундаментальных человеческих истин, основ человеческого бытия. Сказы на Руси были распространенным увлечением. Сказитель живо реагировал на реакции аудитории и тут же вносил поправки в повествование. Сказы наилучшим образом отвечают запросам детей, органично соответствуя детской психологии. В них непременно торжествует истина и добро, они всегда на стороне обиженных и притес-

няемых. В сказках и сказках выражена существенная черта мировосприятия народа – твёрдая вера в справедливость. В сказке ребенку доступно открываются тайны древнего миропонимания. Сказка делает ребенка активным участником происходящего, переживающим вместе с героями каждую неудачу и каждую победу и приучает к мысли, что зло в любом случае должно быть наказано. В настоящее время потребность в сказовом фольклоре представляется особенно большой. Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток информации.

Очень часто для постановок с ансамблем «Говорушки» мы берём сюжеты народных сказок. Нами были разучены и представлены

такие сказки как «Лисичка со скалочкой», «Репка», мордовская сказка «Куйгорож», кукольный спектакль «Веселая ярмарка».

Наряду со сказками в репертуаре коллектива фольклорные постановки, связанные с календарными праздниками: «Рождественские святки», «Коляда, коляда, отвори ворота», «Здравствуй, батюшка Покров», «Кузьминки», «Здравствуй, масленица».

При подготовке сценария для будущей постановки я очень тщательно изучаю обряды, традиции связанные с выбранным календарным праздником. Зная возможности и своеобразие своих учащихся, подбираю песенный материал. После того как сценарий готов обсуждаю его с детьми. По возможности стараюсь задействовать всех учащихся нашего отделения. Ребята вживаются в роли, играют на

музыкальных инструментах, разучивают обрядовые танцы, ну, и конечно же все без исключения учат, а затем исполняют приуроченные и не приуроченные песни. Родители также принимают активного участие. Шьют костюмы, достают из сундуков фольклорные атрибуты, помогают в создании декораций.

Своеобразие и необычность театрализованной композиции в том, что в ней одновременно могут быть задействованы и участники младшего состава фольклорного ансамбля, и участники средней и старшей возрастных групп. Материал композиции подбирается таким образом, что на сцене происходит живое общение между детьми разного возраста; каждый ребенок получает возможность поучаствовать, каждому на сцене найдется занятие. Взрослые участники смогут проявить заботу о младших и почувствовать свою значимость в коллективе, малыши ощутят поддержку старших товарищей и быстрее обретут уверенность в своих силах.

Екатерина Реук,

преподаватель отделения народного пения

Создание художественного образа в народной песне

Прекрасна и многогранна народная песня. В ней переключаются грусть и радость, боль и необузданная широта человеческой души. Песню пели когда светло, пели, когда темно, пели летом, зимой и весной. Пели на рождение, пели, провожая в последний путь.

Сегодня мы живем в век современных технологий, имеем множество благ и возможностей, по-прежнему трудимся и отдыхаем, грустим и радуемся, празднуем, поем и слушаем песни. Все повторяется развиваясь. Но окружает нас сегодня другая музыка, другие песни, другая культура. С развитием научно-технического прогресса возросло влияние средств массовой информации на культурные предпочтения человечества. Засилие западной популярной музыки постепенно вытесняет русскую традицию.

Современные дети ежедневно «посвящают себя» различным социальным сетям, видеоблогам, роликам, современным музыкальным жанрам. Всё сложнее находить с ними общий язык в силу полярных интересов. Единственной связующей нитью можно назвать русское народное культурное наследие, изучение которого очень важно и ценно в наше непростое время.

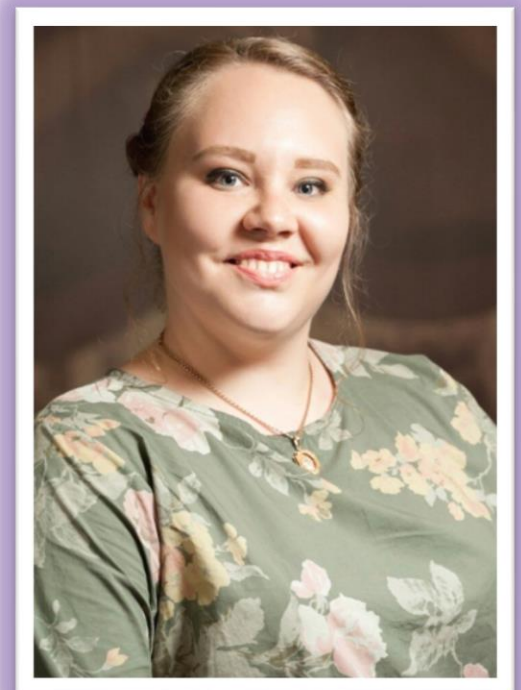
На отделении народного пения обучаются дети разных возрастов. В задачи педагога

входит не просто обучить пению и игре в народной манере, но и научить понимать душу народной песни. «Душа» песни – это художественный образ, заложенный в ее мелодической и поэтической структуре. Среди корифеев-народников существует мнение, что песню нужно не спеть, её нужно рассказать, и рассказать так, чтобы она откликнулась в самых «закрытых» сердцах. В поисках определенных красок и чувств в исполнении песни мы с учащимися прибегаем к различным способам и средствам выражения. Думаю, для многих они не составят большого секрета, а лишь подчеркивают основные моменты.

Первое, чем можно помочь ребенку понять литературный текст песни и ее содержание, это, собственно, рассказ педагога. Здесь очень важен момент собственной подготовленности и осмысления данного содержания. Если авторы песни не известны или она создана коллективно, то есть, народом, то в тексте могут встретиться старые, непонятные слова и выражения, раскрыть смысл которых – обязанность педагога.

Содержание текста неразрывно связано с жанром и стилем данного произведения. Хорошо, если учащийся уже имеет определенные навыки в данной области, и он без труда определит, где, как и при каких обстоятельствах принято исполнять эту песню. Определить это непременно важно, так как плясовая песня имеет большое отличие, например, от протяжной лирической, а частушку не стоит исполнять в характере плача.

Малыши лучше откликаются на детский и материнский фольклор. Для них хорошо понятны календарные песни, заклички, веснянки, потешки. Например, песня закличания весны «Жаворонки». Она представляет собой небольшую попевку на двух-трех нотах. Её исполняли детки, выбегая весной на высокую гору, зазывая

маленьких птичек – жаворонков. А весна для наших предков была не только временем года. Она олицетворяла собой пробуждение жизни, рассвет, своеобразное освобождение от темных сил увядающей зимы. Поэтому жаворонков ждали особенно, ведь именно они являлись первой доброй весточкой. Для младших школьников хорошо понятен данный образ, и они легко раскрывают свои способности, исполняя подобные попевки. Это не означает, что с учениками младшего возраста нельзя петь о любви. Они тоже любят, но пока по-своему. Эта любовь должна быть им понятна. Поэтому, мы включаем в работу шуточные страдания, частушки, все, что связано с чувствами к противоположному полу в силу сложившегося опыта.

Одним из способов помочь ученику точнее проникнуться образом и содержанием того или иного произведения является рисование. Мы разучиваем песню, разбираем её и начинаем рисовать сюжет, создавая так называемую иллюстрацию к собственному исполнению. Причем, совершенно не важно, насколько развиты художественные способности ребенка. Порой на помощь могут прийти простые акварельные краски, которые хорошо передают ту или иную эмоцию или интонацию.

Еще один достаточно сложный способ передачи образа я называю способом «достучаться до спины». Когда работа над песней почти закончена, отточена интонация, позиция, техника, но кажется, что чего-то не хватает. Я предлагаю ученику исполнить песню так, чтобы замысел ее был понятен «вслепую». Тогда я обращаю к нему свою спину, а он должен исполнить произведение так, чтобы я смогла почувствовать его энергетику, и чтобы при этом мне не хотелось развернуться раньше окончания и просто подсказать или помочь ему.

С детьми важно слушать и слушать очень много. Слушать хорошее и плохое, для того, чтобы научиться отличать одно от другого. Народная песня – это голос создавшего её народа, и голос этот должен звучать. В наших силах – сохранить традицию и передать ее следующим поколениям. Это и есть искусство.

*Ольга Назарова,
председатель ПЦК
отделения народного пения*

Обучение пению "особенных детей"

«Особенные дети» – так принято называть детей, развитие которых отличается от большинства, то есть, в юридических терминах «особенные дети» – это дети-инвалиды с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, дети с синдромом Дауна, ДЦП и пр.

Все мы с рождения наделены разными возможностями. Порой ограничения накладывает сама природа. Но это не говорит о том, что у детей с ограниченными возможностями меньше шансов быть счастливыми. И, задача современного общества – создать все условия для счастья. А одним из способов дополнительного развития таких детей, способом их раскрепощения, духовного обогащения, социализации, может стать музыкальное образование.

В пении учащийся проявляет свое отношение к музыке, пение играет значимую роль в развитии, как музыкальном, так и личностном.

На нашем отделении обучаются дети с ОВЗ, все они являются воспитанниками Коррекционной школы. Мне, как молодому педагогу, начинающему свою работу в классе сольного народного пения, выпала уникальная возможность работать с таким ребенком. Общение и занятие проходят достаточно сложно, но благодаря некоторым методам, удалось добиться её доверия и расположения.

У ребят с ОВЗ отмечаются различные нарушения физических и психических функций: мышления, речи, внимания, памяти, воображения, эмоционального и поведенческого расстройства. У одних детей наблюдается неуверенность в себе, крайняя скованность, заторможенность, а у других – напротив, сильная расторможенность, разбалансирование, нарушение координации движений. Такие уче-

ники возбудимы, эмоционально неустойчивы и плаксивы. Такие дети нуждаются в индивидуальном подходе, тщательном наблюдении и анализе. Педагог в данном случае выполняет двойную роль, он не только учитель, но ещё психолог.

Обучение особенных учеников можно выстроить методом выбора. Педагог подбирает тот репертуар, который будет наиболее эффективен в процессе обучения ребят.

Певческий голос по своей природе уникален и не каждый музыкальный инструмент его сможет повторить. Задача педагога-вокалиста заключается не только в развитии вокальных данных, но и в обогащении духовной, эстетической и нравственной стороны. Доказано, что вокальное воспитание способствует развитию умственных способностей, и оказывает благоприятное влияние на физическое развитие детей. Правильная поза способствует равномерному и более глубокому дыханию, развивая координацию голоса и слуха, улучшает детскую речь. Пение с движениями формирует хорошую осанку, координирует ходьбу, все это является важным аспектом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Бесспорное воздействие пения на физическое развитие детей установили физиологи В.М. Бехтерев, И.П. Павлов.

В работе с особыми детьми существуют сложности в выполнении учебных задач. Но если грамотно организовать работу на уроке, регулярно и целенаправленно вести работу по овладению детьми

певческими навыками, осознанному восприятию музыкального материала, то результат обязательно будет. Дети станут с радостью спешить на уроки и с удовольствием петь.

Используемый музыкальный материал разнообразен и отличается простотой, доступностью, незначительным объемом, повторным пропеванием мелодии, коррекционно-развивающей направленностью.

Всем этим требованиям соответствуют русские народные мелодии. Например, «Дон-дон», «Ворон», «Ладушки». Слова текстов русских народных песен доступны для детского восприятия, напевы легки в исполнении. Важную роль в обучении играют упражнения с детскими музыкальными инструментами: развивают подвижность пальцев, умение ощущать напряжение и расслабление мышц, ритмичность и координацию движения рук. Введение в звуковую палитру ударно-шумовых инструментов – трещётки, бубны, колокольчики, треугольники, ложки – является не только источником радости и наслаждения, но и способствует положительной динамике при нарушении двигательных функций и мышечной силы пальцев рук.

Помочь ребятам сконцентрировать внимание, настроить, подготовить к восприятию музыки помогают музыкальные загадки, пальчиковая игра, логоритмические упражнения и т.д.

При подготовке речевого аппарата к пению используются элементы артикуляционной и дыхательной гимнастики: скороговорки, попевки, пальчиковые игры с музыкальным сопровождением. Песенное творчество помогает развивать музыкальное мышление при помощи импровизации, сочинения мелодий.

Ученики с сохранным интеллектом быстро понимают важность распеваний и коротких попевок и привыкают к ним, а дети с плохо развитой речью обычно эмоционально реагируют на них. Но все с интересом выполняют упражнения, поскольку происходит эмоциональное «втягивание» всех детей в общий процесс.

Существенное значение играют также упражнения для мышц лица, правильного певческого дыхания. Для выработки чистоты интонации можно использовать «ручные знаки» (по Г. Струве), скользящие движения вверх и вниз или пение «по руке», показ звуковысотности рукой.

Применение фонопедических упражнения для голосового аппарата В. Емельянова просты и забавны. Такие упражнения для ребят – своего рода игры. Детям они очень нравятся. Они расслабляют мышцы певческого аппарата и развивают голосовые способности.

Всё это – лишь небольшая часть методики работы с особенными детьми. Хочется отметить, что, несмотря на то, что работа эта очень сложная, она ещё и очень интересная.

В заключении хочется отметить, что особые дети имеют внутреннюю силу и веру в себя могут победить многие недуги. И неважно, что они всё делают не так чётко и ритмично, как их здоровые ровесники, но несмотря ни на что они двигаются, поют и играют. Они получают от этого радость и удовольствие и дарят радость окружающим, своим близким. Они верят в себя!

*Анна Шефер,
преподаватель отделения народного пения*

**Редактор – А. Генералова
Вёрстка – О. Соболева**