Муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования

«Михайловская детская школа искусств»

Методическая разработка

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ

С ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Подготовила:

преподаватель

высшей категории

Кузнецова О.В.

.

2023г.

Фольклорный ансамбль - это синтезированное искусство включающее в себя песню, танец, хоровод, народную игру, инструментальную музыку, пантомиму, декламацию. Оно направлено на развитие творчества, музыкальных способностей, образовательного уровня детей.

По народной традиции певцы действуют в песне. Они – не посторонние наблюдатели, а живые участники действия, заключенного в самой песне. И движение, и жест непосредственно вытекают из настроения, ритма, внутренней эмоции песни, естественно передаются в исполнении, импровизируются.

Использование с первых занятий простейших движений при исполнении игровых и плясовых песен является началом формирования творческих умений, способностей, которые развиваются при выполнении следующих заданий: сочинение текста на заданные ритмы, варьирование мелодии, импровизация движений под музыку.

Создание ансамбля требует от учителя знаний народного творчества, богатств его жанров и региональных особенностей, умения сделать тщательный анализ песенного материала, прослушивание и изучение записей народных песен, поиску средств и методов освоения активного репертуара.

Обязательно нужно помнить о бережном отношении к песне. В последнее время многие песни «перекраиваются», меняется ритм, музыкальная интонация, диалект, а в конечном счете и смысл. Поэтому одна из самых трудных художественных проблем в исполнительской практике – поиски эффективных средств и методов перенесения нар. песни из бытовых условий на сцену с минимальными потерями.

Русский песенный фольклор – это естественная система арт. терапии, включающая в себя излечение звуком, музыкой, движением, драмой, рисунком, цветом и несущая скрытые инструкции по сохранению целостности человеческой личности. В фольклоре действительно есть врачующее начало. Традиционные детские песни развивают у детей не только музыкальный слух и память, но и легкие, дыхание, голосовой аппарат. Характерная для русских танцев релаксация рук, особенно кистей, позволяет производить сбросы накопившихся зажимов. При нетрадиционных формах урока (урок - обряд, урок-концерт, урок-праздник, урок- путешествие) значительную роль играет терапия русским костюмом и его цветовыми сочетаниями, характером узора

Детский фольклор – особая система ценностей. К нему относятся колыбельные песни, потешки, детские колядки, считалки, заклички и т.д. Большая часть из них, в связи с разрушением семейного уклада, ныне забыта.

Составляя репертуар детского фольклорного ансамбля надо использовать песни различных жанров, адаптировать их для исполнения детьми, учитывая их голосовые данные и возможности. Отбор произведений всегда был и остается острой практической проблемой. Выбор репертуара – процесс творческий, требующий знаний законов восприятия и умения моделировать сочетание песен различных жанров. Руководитель также должен знать закономерность музыкально-певческого развития школьника и уметь предугадать динамику этого развития.

Подбирая музыкальный материал, надо учитывать его доступность и посильность для данного коллектива. Известно, что утомляемость детей резко повышается, если разучивание песни слишком сложны, не продумана методика ведения занятия.

Репетиционную работу следует сочетать с концертами. Участие в концерте выявляет все возможности коллектива, демонстрируют его сплоченность, музыкальность, сценичность, эмоциональность. К тому же концертные выступления имеют большое воспитательное значение. Участникам ансамбля должно быть не все равно как оценят ли их совместный труд слушатели.

К каждому концертному выступлению ансамбль готовится специально. Проводятся репетиции, завершает их генеральная репетиция, на которой устраивается прогон программы, отрабатываются мизансцены, вход, выход, ведение программы.

Иногда концерт можно сопровождать рассказом об исполняемых песнях, о самом коллективе. Разговор с аудиторией облегчает контакт со слушателями, способствует восприятию. Беседа не должна быть длинной, утомительной, её цель – пропаганда народной песни. Вести беседу может сам руководитель, ему помогают дети-ведущие.

Проводить концерты следует не слишком часто, но и не очень редко. Первое обстоятельство стирает свежесть впечатлений, превращая концерт в будничное дело, второе – расхолаживает коллектив.

Полезно записывать выступления ансамбля и даже создавать специальную фонотеку, по которой можно будет судить о творческом росте фольклорного ансамбля.

Народное пение – самый демократический жанр хорового искусства. Участие в нем доступно многим, особенно детям, т.к. основано оно на естественном звучании голоса и не только не противоречит природе голоса ребенка, но и развивает её.

Что касается народной манеры пения – это целый комплекс вокально-исполнительских средств и приёмов, которые складываются на основе местных, историко-культурных и художественных традиций. Иначе говоря, народная музыка связана с певческим стилем той или иной области. Это сочетание диалекта, особенностей муз. языка песен и исполнительского опыта ряда поколений народных певцов одной местности. От того народная манера пения имеет относительно традиционную устойчивость. (Н. Калугина)

В последнее время отношение к народной музыке, песне меняется под воздействием жизни. Взаимодействие с профессиональной музыкой значительно меняет как стилистический язык, так и форму исполнения народной песни.

В работе с фольклорным ансамблем следует придерживаться традиционной манеры исполнения, в репертуар включать народные песни разных областей России, но основу должен составлять местный песенно-танцевальный фольклор.

Манера народного пения возникла из живой человеческой речи. От речевой интонации идут характерные исполнительские приемы: скольжение, скаты, форшлаги, красочная игра словом. Поэтому следует сохранять образную народную речь при обучении пению, основные особенности местного говора, характерную фонетическую окраску, его манеру звукообразования, на которую влияет музыкальный склад песни.

Следует заниматься глубоким изучением этих особенностей. Вместе с тем к народно-бытовому пению нужно относиться критически и не копировать его недостатки (сиплое, резкое звучание, гортанный звук, заунывность, монотонность). Т.О. главным методическим приемом, принципом в обучении народному пению является разговорная манера пения, т.е. установка «петь как говоришь», при этом стремиться сохранять и передавать различные смысловые интонации, которыми так насыщена человеческая речь. Отсюда вытекает первая методическая установка: артикуляционный механизм произношения слов в народном пении остается тем же, что и в разговорной речи, т.е. во время пения необходимо сохранять разговорное положение рта, не делать ничего лишнего.

Чтобы это получилось, следует выполнять упражнения:

-проговаривать конкретную фразу в разговорной манере;

-проговаривать эту же фразу нараспев медленнее, следя за артикуляцией. В разговорной речи при помощи языка, губ, нижней челюсти фиксируется положение только ударной смысловой гласной, но при распеве и неударные требуют фиксации, но без опускания нижней челюсти.

-проговаривать фразы нараспев на одном звуке в ритме песни. При этом следить, чтобы посыл звука опять же был разговорным, идущим от слова;

петь мелодию песни, сохраняя разговорный посыл звука.

В народном пении следует работать над близким посылом звука, но при этом необходимо помнить о высокой позиции звука. Достигается близкий посыл звука при помощи языка: кончик языка «ложечкой» упирается в основание нижних зубов, сам язык энергично подается вперед, при этом создается микрорезонатор, благодаря которому голос звучит близко и ярко. Как и в разговорной речи, в пении резонируют не столько мягкое нёбо и головные резонаторы, сколько полость рта, т.е. твердое нёбо и зубы, грудные резонаторы.

Еще одна важная особенность народного пения – озвучание, огласовка согласных (/об/ы/манула, цветёт/ы/). Важно научить не выпячивать вставную гласную. Озвучивать согласные нужно сначала в медленном темпе. Спеть – значит произнести слова ясно и выразительно, так же отчетливо как и в разговорной речи. Иными словами, певческая дикция зависит от фонетики разговорной речи.

«В народном вокале исключается «вливание» одной гласной или одного слога в другой. Разговорность создается пением как бы говорком с определённостью и отчетливостью каждого слова ради выразительности слова и песни в целом» (Н. Калугина). Над словом надо работать не формально, а вникая в его интонационную выразительность. Народная песня не терпит душевной фальши.

Причины плохой дикции связаны с вялой работой артикуляционного аппарата: малоподвижность языка, зажатость нижней челюсти, вялость губ, скованность мышц шеи и лица. Для преодоления этих недостатков следует выбирать определенные упражнения (для раскрепощения нижней челюсти – упражнения на слоги БИ, БА, БО, на преодоление вялости и малоподвижности языка – упр. на слог ЛЯ и т.д.). Главное правило для всех случаев – это полное физическое освобождение артикуляционного аппарата от напряжения.

Речь, как и пение, осуществляется только на основе дыхания. Учить правильному дыханию нужно с первых занятий. Прежде всего, следует понять технику пользования дыханием: «бесшумный короткий вдох, опора дыхания, спокойное постепенное его расходование. Главное – сознательно относится к дыханию, практически овладевать его распределением от вдоха до выдоха, систематически тренировать дыхание на упражнениях и песнях».

Работая с фольклорным ансамблем, необходимо помнить, что это коллектив с единой манерой звукообразования, которая подразумевает единую тембровую окрашенность, единую манеру произношения гласных звуков, близкий посыл звука.

Для достижения положительных результатов в певческом воспитании необходима не только вокально-хоровая работа, но и работа по развитию слуха мелодического и гармонического. Работу следует вести на хоровой основе, в тесной взаимосвязи с хоровыми занятиями (использовать методические пособия для детского начального образования). К тому же нар песни сами являются благодатным материалом для работы над вокально-хоровыми навыками. Каждый подголосок в них имеет яркую запоминающуюся мелодию, небольшой диапазон, многие народные песни используются без сопровождения, что способствует развитию слуха. Большое внимание следует уделять развитию чувства ритма, учитывая то, что народ. Песня исполняется без дирижера, а плясовые песни, хороводные, игровые, – основаны на движении. Четкое ощущение ритма можно вырабатывать различными путями: прохлопывать ритмический рисунок какой-либо музыкальной фразы, начиная с простейших песенных мелодий из репертуара ансамбля и переходя к более сложным, петь гаммы, ритмически варьируя, использовать распевание с активным ритмическим началом.

Пение в фольклорном ансамбле подразумевает не только коллективное творчество, импровизацию, но и органичное слияние индивидуальностей, умение подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с действиями других участников.

Поэтому руководитель должен постоянно обращать внимание не только на унисон ансамбля, но и следить за динамическим (слитность голосов по силе звучания), ритмическим(особенно в плясовых песнях, протяжных со сложным ритмом, огласовкой), темповым(единство темпового исполнения),тембровым, дикционным ансамблем.

Хороший способ работы над всеми видами ансамбля – исполнение на стаккато.

Развивая голос и навыки народно-хорового исполнения на основе разговорной манеры, руководитель должен хорошо знать строение певческого аппарата и физиологию певческого процесса, который в основе своей протекает у всех детей одинаково. В основе техники дыхания и звукообразования, дикции лежат единые для всех принципы.

Основные принципы обучения.

1.Развивать голос следует исходя из примарных тонов, т.е. совершенствовать звучание наиболее естественных звуков, постепенно расширяя диапазон до ч8. Народные песни благодаря мелодичности и удобству диапазона составляют благоприятную почву для естественного развития детских голосов;

2. Работать в определенном диапазоне.

3. Использовать мелодичный материал, особенно на начальных этапах обучения.

4. Не усложнять мелодический материал, т.е. не увеличивать диапазон, при этом постепенно повышать требования, осознанность.

5. Добиваться оптимизации тембра, т.е. достижения наилучшего тембра.

6. Многократно отрабатывать основные качества звучания (близкий посыл звука, звонкость, певучесть звука, компактность звучания и т.д.) совершенствовать их и закреплять в повторении. Работа эта не завершится никогда.

7. К работе над качеством звука подходить через эмоцию, что особенно важно в работе с детьми. На первых этапах работы, используя не столько методические принципы, сколько формировать звук с помощью эмоционально-художественных представлений.

8. Постоянно использовать связь речевого стереотипа и певческого.

9. Поощрять сильные стороны, не слишком акцентируя внимание на недостатках.

10.Проводить индивидуальную работу (развитие индивидуальных задатков и работа над недостатками).

11. Приобщать к самостоятельной работе (декламация слов песни, скороговорки на примарных тонах, правильное открытие рта и т.д.)

12. Корректировать вокальный слух (приучать слушать себя).

13. Связывать обучение и сценические выступления.

14. Постоянно рассказывать о песнях, обрядах, традициях, истории.

15. Работать постепенно без торопливости, не допускать форсирования звучания.

16. Среди всех певческих навыков особое внимание уделять звукообразованию: петь естественным, светлым звуком, без напряжения и крика. «Крикливое» пение искажает естественный тембр голоса, отрицательно влияет на интонацию, гибельно отражается на голосовых связках ребенка. Для отработки певческих навыков использовать не только певческий репертуар, но и специальные упражнения, распевания. Упражнения следует тщательно подбирать, чтобы они были разнообразны по мелодическому материалу и техническим задачам. Развивать голос, расширять его диапазон, укреплять дыхание, настраивать позиционно высоко, вырабатывать кантилену, ровность голоса, его подвижность, четкость дикции и т.д.

Начинать надо с простейших упражнений, диапазон которых небольшой, тесситура удобная, затем усложнять. Никогда не начинать упражнения с громкого пения, а в определенном порядке, пополнять их новыми интересными примерами. На первых занятиях упражнения будут занимать значительное время. Иногда целесообразно им посвятить не 10–15 мин., а гораздо больше.

17. Помнить о том, что на первом этапе развития детского голоса, 7–10 лет голоса мальчиков и девочек, в общем, однородны, деление на 1-е и 2-е условно. Голосовой аппарат еще не сформирован, дыхание поверхностно. Требуется осторожное, бережное отношение к детскому голосу.

Вокально-хоровая работа в детском фольклорном коллективе.

Народно – песенное творчество – это основа русской музыкальной культуры. В последние годы среди молодежи возрос интерес к нашему прошлому, которое мы знаем поверхностно. В школах, колледжах стали открываться отделения народного и фольклорного пения. Занятия, в основном, проходят один, - два раза в неделю. За это небольшое количество времени хоровой коллектив должен стать хорошо организованным вокально-хоровым музыкальным инструментом. Для этого ему необходимо овладеть элементами хорового исполнения, присущими только народному коллективу. К ним относятся, в первую очередь:

– единая манера народного пения, которая возникла от речевой интонации. Хороший народный голос отличается ярким, звонким, светлым звучанием на грудной опоре;

– техника дыхания: бесшумный короткий вздох, опора дыхания и постепенное его расходование. Большинство народных песен поется на едином, цепном дыхании;

– дикция, которая должна быть ясной и естественной, а произношение гласных и согласных – «выпуклым». Спеть – значит произнести слова, при этом «близко».

В основе техники дыхания, звукообразования, дикции лежит единый для всех принцип – позиции звука. В народном пении высокая позиция звука сочетается с близким посылом.

Еще одна важная особенность народного пения – озвучивание, «огласовка» согласных (между согласными появляются «скользящие» вставные гласные) .

Чтобы обучить детей сольному, ансамблевому и хоровому народному пению, развить их вокальные возможности, научить преодолевать трудности в исполнении песенного фольклора, необходимо систематическое вокальное воспитание. В систему такого воспитания входит развитие основных певческих навыков: правильного, естественного дыхания; протяжного, гибкого и подвижного звуковедения; отчетливой, выразительной дикции; единой манеры пения и говора.

Укрепление навыков дыхания — одна из основных задач в вокальном воспитании детей. Техника пользования дыханием – бесшумный короткий вдох, опора дыхания и спокойное постепенное его расходование. Каждому юному певцу необходимо практически овладеть дыханием и для этого тренировать его на специальных упражнениях. Существует множество упражнений для развития певческого дыхания, вот некоторые из них.

Упражнения на дыхание.

1. «задуй свечу» - сделать несколько коротких вдохов и продолжительный выдох (при этом фиксируется внимание на работе диафрагмы и мышц живота).

2. « согрей ручки» - сделать глубокий вдох, на долю секунды задержать дыхание и через чуть прижатые губы медленно и равномерно выпускать воздух так, чтобы выдох был полный (при этом дуем на руки, как бы согреваем руки).

3. Попросить ребенка представить, что его живот это «шарик» и сейчас ему предстоит его надуть. Все смотрят на руководителя, как тот надувает свой «шар», при этом необходимо объяснить детям, что вдох должен быть коротким и активным через нос, а выдох самопроизвольным через рот. Воздух при вдохе попадает в «шарик», от этого живот становится больше. Три – четыре вдоха достаточно, чтобы ребенок почувствовал работу мышц своего живота.

4. Взять дыхание энергично, слегка задержать его, зафиксировать, и считать вслух нараспев, в высокой позиции: «Один… два… три… » и т. д. Вдох при этом должен быть коротким, легким, бесшумным.

5. Взять дыхание, задержать его и активно, но медленно произносить букву «С». Ощутить сокращение мышц брюшного пресса и диафрагмы. Такое упражнение вырабатывает постепенный и плавный выдох.

6. Предложить детям представить, что у каждого в руке красивый цветок, который надо понюхать. Все дети нюхают свои цветы и раздувают свои «шары». Преподавателю нужно проследить, чтобы вдох был ровным, спокойным, грудная клетка и плечи не поднимались.

7. Детям предлагается представить, что на их рукавичке лежат красивые снежинки. Ученики держат руку ладошкой вверх, около рта. Сделав короткий вдох носом, дети выдыхают активно через рот три раза, сдувают снежинки. Педагог должен следить за тем, чтобы правильно был сделан вдох. Выдох активный, губы при этом, не вялые, сжимаются плотно. Упражнение повторить два – три раза.

8. Попросить детей, имитируя состояние испуга, проинтонировать звук «Ой! » на удобной высоте. При этом момент начала звука должен быть стремительным, быстрым, зафиксированным, чтобы ученики почувствовали опору звука. После фиксации начала звука его следует продолжить, протянуть на гласную «И», ощущая плотное, свободное звучание на опоре.

9. Очень полезно в качестве тренировки предложить детям почувствовать ощущение беззвучного крика (беззвучно кричать «А», при этом внимание должно быть направлено на низ живота, чем сильнее воображаемый крик, тем ощутимее опора звука.

Работа над дикцией.

Работу над дикцией лучше начинать с упражнений, предназначенных для разогрева губ и языка, так как правильное звучание гласных и согласных букв зависит от активной работы губ и точности движений различных частей языка – кончика, средней части и корешка.

1. Проговорить несколько раз, сжимая (плотно) мышцы губ

П - Б, П-Б, П-Б и т. д.

2. Активно работая кончиком языка сказать:

З –С, З- С, З – С и т. д.

3. Работает корешок языка, несколько раз проговорить:

К-Г, К-Г, К-Г и т. д.

4. «Сорока – сплетница» - передается услышанный разговор

«Тррррррр, Трррррр! »

5 «Заводим мотор самолета» (дыхание толчками)

«Рь – Рь – Рь – Рь»

6. Говорим:

«Шшшшшш» - шумит лес;

«Ссссссссссс» - представляем, что дует ветер;

«Жжжжжж» - жужжит пчела;

Работа над скороговорками преследует важную цель – научить легко, непринужденно преодолевать встречающиеся в речи дикционные трудности, сложные звукосочетания. Начинать работу над скороговорками следует в медленном темпе. Нельзя бессмысленно «пробалтывать» текст в «никуда». Обязательно должно присутствовать отношение к тому, о чем говорится в скороговорке. Каждая скороговорка имеет свою смысловую линию, и может нафантазировать самые разнообразные оттенки настроения, отношение к тому, о чем говорится в тексте, рисую себе соответствующие жизненные ситуации.

Тренировка согласных: П-Б, Т-Д.

- Пес Полкан попал в капкан

- По бревну бобры бредут

- Бобр добр на бобра

- Течет речка, печет печка

-Ткач ткет ткани на платок Тани

-Дед Данила делил дыню – дольку Дине, дольку Диме.

Тренировка согласных: В-Ф, С-Ш, Ц-Щ.

- Варвара варенье доваривала

Ворчала и приговаривала

- Подарили Вареньке варежки, да валенки

- У Сени и Сани в сетях сом с усами

- Шесть мышат в шалаше шуршат

- Щипцы, да клещи – вот наши вещи

Важный момент в народном вокале – «разговорность» пения. Петь так, как говоришь – один из принципов народного исполнения. Поэтому дикция должна быть чрезвычайно отчетливой, как в разговорной речи. В достижении этой цели помогут следующие упражнения.

1. Проговорить песенную фразу в разговорной манере, произнося слова естественно, свободно, без напряжения мышц лица и гортани.

2. Произносить песенную фразу на распев в два – три раза медленнее, следя за артикуляцией рта, соответственно разговорному типу произношения.

3. Произносить ту же фразу нараспев на одной ноте в ритме песни, следя за разговорным, идущим от слова посылом звука.

4. Добиваясь четкой дикции в детском хоре, можно использовать способ произношения слов и отдельных слогов так, как они поются. Этот способ заключается в перенесении согласных с конца слога к следующему слогу, например:

По–дъе–зжа–ли мы по-дсе-ло

За-и-гра-йду-до-чка, ве-се-ло.

Это упражнение – прочтение хором текста, разделенного на особые певческие слоги, помогает выработать одновременное произношение согласных всеми участниками хора.

Подобные упражнения оказывают благотворное влияние на процесс звукообразования и звуковедения.

Сделать умеренный вдох и на разных звуках, в удобном для пения регистре пропевать фразу на одном дыхании:

Главная задача в этом упражнении — естественная разговорная артикуляция, хорошая опора звука.

Добиваясь от детей сознательного пения на одном дыхании каждой отдельной музыкальной фразы, следует начинать тренировку с очень простых по мелодическому развитию произведений детского фольклора, с короткими музыкальными фразами:

В работе над протяженностью звучания следует добиваться мягкости, напевности, ровности звука при хорошем дыхании. Здесь очень полезными упражнениями могут служить мелодии распевов.

И на гласных вырабатывается лучшие качества голоса: тембр, регистровая ровность, точность интонации, техника звуковедения, а также - и это главное - протяженное дыхание.

Важный момент в народном вокале – разговорность пения. Единственный способ донесения содержания песни до слушателя – понятные слова. Поэтому дикция должна быть четкой, с произнесением гласных и согласных, как и в разговорной речи.

Упражнения на артикуляцию:

«балалаечка» - язык бьется в резцы верхних зубов, при этом четко произносим слова: Тира-тира, лина - лина и т. д.

Упражнение на смену мажора и минора.

ХА-ХЯ, ХЭ-ХЕ, ХУ-ХЮ, ХЫ-ХИ;

А-Я, Э-Е, О-Ё, У-Ю, Ы-И;

Особое внимание руководителю необходимо уделять выразительному исполнению хорового произведения, передача его характера. Для этого хормейстер должен добиваться, чтобы исполняемое произведение было точно понято певцами, чтобы это нашло отражение на внешнем поведении певцов. Внешняя выразительность должна быть естественной, являться результатом эмоционального переживания, отношение певцов к действию в песне. Еще одна особенность руководства определяется тем, что народный коллектив представляет собой синтетическое объединение трех групп – хоровой, плясовой и инструментальной, органически взаимосвязанных между собой. Участники хорового коллектива должны реагировать на действие, происходящее на сцене. Кроме того, они непосредственно должны принимать участие в постановке хороводов, игр и т. д. Большую роль в работе народного коллектива играет подбор репертуара. Главная задача народного хора – пропаганда национального песенного, инструментального и танцевального творчества в его лучших образцах (фольклор).

Список использованной литературы:

Карасев А. Методика пения. – М., 1915.

Науменко Г. Фольклорная азбука. – М.,1996

Алиев Ю. Когда запоют в наших школах/Музыка в школе №2,1982.

Аникин В. Русский фольклор. – М.,1987.

Литвинова М. Русские народные подвижные игры. – М.,1986..

Попов В. Русская народная песня в детском хоре. – М.,1985.

Шамина Л. Школа русского народного пения. – М.,1998.