

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга
«Оранienбаум»

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А, 198412, тел/факс (812) 422-50-88

ПРИНЯТА
на педагогическом совете
Протокол № 3
" 30 августа " 2016г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказ № 001 от " 08 " 2016г.
Директор ГБУДО ДДТ "Оранienбаум"
Е.М. Лукашина

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа
**"СТУДИЯ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
"БЕРЕГИНЯ"**

Возраст учащихся: 6 - 18 лет
Срок реализации: 5 лет

Автор - составитель:
Аксененко Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Санкт-Петербург
2016

**«Без памяти – нет традиций,
без традиций – нет культуры,
без культуры – нет воспитания,
без воспитания – нет духовности,
без духовности – нет личности,
без личности – нет народа
как исторической личности».**

Г.Н.Волков.

Пояснительная записка

Комплексная общеобразовательная программа «Студия народных традиций «Берегиня» **имеет художественную направленность, общекультурный уровень освоения** и включает пять взаимосвязанных предметов: «Песенный фольклор», «Основы фольклорной хореографии», «Народные инструменты», «Народоведение», «Декоративно - прикладное творчество».

Направленность программы

Народное творчество является важной составной частью культуры России. Будучи специфической формой отражения быта, истории, мировоззрения, художественных исканий народа, национальное творчество усилиями многих поколений на протяжении веков сформировалось в самобытное эстетическое явление, представляющее значительный интерес для современного человека.

Организация обучения детей фольклору обеспечивает преемственность в развитии национальных традиций и формирует условия для сохранения русских традиций.

Приобщение детей к духовному наследию человечества, усвоение русской народной культуры, как части общечеловеческой культуры решает проблему преемственности накопленного духовного опыта, ценностей, формирует конструктивно мыслящую личность, уважающую взгляды и позиции другого, эстетическую культуру личности. Такой подход закреплен Законом РФ «Об образовании», где говорится о роли системы образования в процессе защиты культур и региональных традиций в условиях многонационального государства.

Основная идея комплексной программы «Берегиня» - создание единого образовательного пространства, в котором органично сочетаются теоретическое и практическое знакомство детей с основами народных традиций и интеграция личности в народную культуру.

Межпредметная интеграция данной комплексной общеобразовательной программы позволяет сформировать базовые знания, умения и навыки у детей. На занятиях дети будут знакомиться не только с песенными формами проявления фольклора, но и со словесными, хореографическими и инструментальными основами фольклористики, этнографии, народного декоративно-прикладного творчества, так как фольклор является синкретической наукой.

Новизна общеобразовательной программы состоит в комплексном деятельностном творческом подходе обучения детей основам фольклора. Организация процесса объединяет теоретическую и практическую деятельность учащихся. Тематика изучаемых предметов тесно связана с циклами народного календаря, повторением и периодичностью обрядовых песен, танцев, закличек, передаваемых из поколения в поколение. Это дает возможность из года в год изучать и проживать циклические обряды, праздники, обычаи, соответствующий им теоретический и музыкальный материал, количество и уровень сложности которого увеличивается с каждым годом.

В вековой народной педагогике, построенной на знании народного календаря, обрядов, традиций, заложены все аспекты воспитания. В ней присутствует патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, трудовое и эстетическое воспитание. Народная педагогика - семейная, поэтому на первый план выходит семья: микроклимат, взаимоотношения членов семьи, компетентность родителей.

Программа охватывает детей разных возрастов и уровня подготовленности. Специфика организации занятий данной программы позволяет активно использовать межпредметные связи («Песенный фольклор», «Основы народной хореографии», «Народные инструменты», «Народоведение», «Декоративно – прикладное творчество»), это создает условия для комплексного изучения народной культуры.

Новизна данной программы заключается в применении на занятиях современных педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, информационно-коммуникативных.

Программа «СНТ «Берегиня» предполагает не только обучение детей теоретическим основам предметов, но благодаря полученным знаниям и умениям, включение их в разнообразную деятельность: участие в районных, городских смотрах, конкурсах, праздниках, фестивалях межрегионального и международного уровня.

Актуальность программы

Перед нашим обществом остро стоят вопросы взаимоотношений поколений, методов воспитания и социализации детей и подростков. В силу исторических и социальных причин в России была разорвана цепочка преемственности, нарушен один из главных принципов жизни «народной мудрости» - передачи отшлифованного веками народного опыта из поколения в поколение, из уст в уста, от взрослых детям. Как следствие этого – дети (особенно городские) лишены многих ценностей традиционной культуры. Поэтому проблемы, связанные с приобщением детей к народной культуре, к традициям, на сегодняшний день очень актуальны.

Развитие технических средств, стандартизация, обезличивание жилищ, одежды, предметов быта, унификация форм социального общения неизбежно ведут к нивелировке общественного сознания, поведенческих стереотипов, вкусов, широкому распространению псевдокультуры и вместе с ней – культура насилия, вседозволенности. Всё это не способствует нравственному и эстетическому воспитанию подрастающего поколения и, в конечном счёте, ведёт к утрате веками складывавшихся ценностей, к потере национального самосознания, к бездуховности.

В условиях переживаемого Россией общекультурного кризиса обращение к народным традициям способствует углублению национального самосознания, сохранению и поддержанию созданной народом культуры, объединяющей и сплачивающей людей. Приобщение подрастающего поколения, детей, подростков к основам народной культуры через их знакомство с ее традициями, обрядами, яркими праздничными действиями, помогает формированию эстетически развитой, нравственной, социально активной личности.

Мера духовного, единое вселенское чувство добра и красоты, народное мировоззрение пронизывали все бытие предков, которое было устроено по принципу «не навреди себе, природе, миру». Воспитание, обучение и развитие подрастающего поколения на основе традиционного русского фольклора, на наш взгляд - необходимый элемент в системе дополнительного образования.

Учреждения дополнительного образования, в отличие от образовательной школы, имеют возможность развивать и обучать детей соответственно их индивидуальным особенностям и интересам; причем содержание и методы обучения рассчитаны на уровень умственного развития и корректируются в зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. Таким образом, для большинства детей создаются оптимальные условия: они реализуют свои способности, осваивают программы, обеспечивающие комфортные условия для развития их личности.

Педагог, работающий вне школы, ориентируется на непринужденное освоение народной культуры. Появляется больше возможностей для использования игровых методик, изучения исполнительских традиций разных регионов России, воспроизведения различных календарных и семейных обрядов и праздников, разучивания приемов народной пластики и танцев.

Педагогическая целесообразность программы

Программа педагогически целесообразна, так как решается не только образовательная задача - усвоение ребенком суммы знаний основ русского фольклора и народных традиций, идет процесс воспитания, формирование просвещенной личности, таких нравственных качеств, как патриотизм, гражданственность, воспитание общей культуры. Решаются вопросы гражданско - патриотического воспитания через ознакомление с традициями народов России, гуманизации воспитания посредством участия в благотворительных мероприятиях.

В процессе работы между педагогами «СНТ «Берегиня» устанавливается контакт по обмену методическими материалами, идеями, справочной информацией.

В процессе реализации программы осуществляется интеграция и сотрудничество коллективов: совместное участие в краеведческих экспедициях, мероприятиях, концертах и фестивалях.

Организация и содержание занятий комплексной общеобразовательной программы интегрируется вокруг принципов обучения:

- *воспитывающего обучения* (осуществление воспитания детей происходит через содержание, методы и организацию обучения);
- *наглядности* (привлечение различных органов чувств детей к восприятию. На занятиях сначала используется объяснение, а затем полученные представления закрепляются наглядными и конкретными звуковыми примерами);
- *последовательности и систематичности* (связывание разрозненных знаний, представлений и понятий в единую, стройную систему. Содержание всех теоретических сведений программы обеспечивает последовательность накопления знаний, формирование умений и навыков);
- *прочности* (прочность знаний, умений и навыков обеспечивается повторением, закреплением учебного материала. Принцип прочности отражен в учебно-тематическом плане программы);
- *массовости* (предусматривает возможность вовлечения в предлагаемые в программе мероприятия всех желающих. Обеспечить массовость можно через привлечение детей (особенно подростков) ко всем этапам подготовки досуговых мероприятий);
- *доступности* (учебный материал соответствует возрасту детей, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности);
- *использования мультимедийных технологий* (содержательное разнообразие мероприятий, праздников таково, что не может быть раскрыто без обращения к современным технологиям. Кроме того, (образное) – наглядное видео-сопровождение мероприятия способствует более глубокому эмоциональному и познавательному его переживанию).

В комплексной общеобразовательной программе реализуется взаимосвязь процессов обучения, развития и воспитания, конкретно выбраны формы, методы и средства образовательной деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, поставленной целью и задачами.

Цель комплексной общеобразовательной программы - создание условий для развития личности ребенка, способного к творческому самовыражению через овладение основами русской народной культуры; побуждение познавательного интереса к духовным ценностям народа нашей страны; расширение картины мира ребенка и осознание своей роли в нем; формирование эстетического самосознания.

Задачи комплексной общеобразовательной программы:

образовательные:

- обучение вокальным навыкам (певческое дыхание, звукообразование, особенности дикции в народном пении);
- обучение хоровым навыкам (хоровой строй, хоровой ансамбль, чувство ритма, навык пения без дирижера);
- обучение основам фольклорной хореографии;
- изучение народного календаря;
- ознакомление с основами фольклорного театра;
- ознакомление с основами народного декоративно-прикладного творчества;
- ознакомление с народными инструментами;
- ознакомление с основами фольклористики и этнографии.

развивающие:

- развитие вокально - хоровых навыков;
- формирование интереса и стремления к познанию глубинного содержания народной музыки, песенной культуры;
- развитие исторического и культурного самосознания;
- развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры;
- развитие общих, творческих и специальных способностей;
- развитие индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии, умения видеть и слышать многообразный мир, высказать это, описать, изобразить, озвучить;
- профориентация наиболее одаренных детей.

воспитательные:

- воспитание творческой личности, обладающей художественным вкусом, стремящейся к нравственному совершенствованию;
- воспитание уважения и бережного отношения к фольклору как источнику народной мудрости, красоты и жизненной силы;
- формирование осознанных мотивов - совершенствование себя, бережное отношение к своему «природному дару», сохраняя добрые отношения с окружающими людьми;
- воспитание чувства ответственности, товарищества, умение жить в коллективе.

Отличительной особенностью данной общеобразовательной программы является то, что набор и сочетание входящих в нее предметов, созданных по принципу «сквозного воспитания», помогает решать задачи не только музыкального, эстетического воспитания, но и нравственного совершенствования личности.

Дети старшего возраста передают усвоенное малышам, заботятся о них, переходя постепенно от зрелища к действиям, дети младшего возраста осваивают все более сложный материал, стараясь подражать старшим.

Учебно-тематические планы общеобразовательной программы по годам обучения разделены на блоки, каждый из которых является отдельным предметом.

Условия реализации комплексной общеобразовательной программы:

Данная программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 6 до 18 лет. Учебные группы формируются на основе свободного набора с учетом индивидуальных и возрастных способностей ребенка. Педагог определяет уровень музыкальных данных, общего развития знаний и умений. Детям предлагаются занятия по методикам разного уровня сложности.

1 год обучения - 15 человек;

2 год обучения - 12 человек;

3 год обучения - 10 человек;

4 год обучения - 10 человек;
5 год обучения - 10 человек.

Образовательный процесс построен в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей, что предполагает возможную необходимую коррекцию времени и режима занятий.

На втором и последующих годах обучения допускается дополнительный набор по результатам собеседования.

Сроки реализации общеобразовательной программы

Продолжительность образовательного процесса общеобразовательной программы 5 лет:

1 год обучения - 216 часов;
2 год обучения – 288 часов;
3 год обучения – 360 часов;
4 год обучения – 432 часа;
5 год обучения – 432 часа.

Режим организации учебных занятий

Занятия могут проводиться как на основной площадке в ДДТ, так и на базах школ.

1 год обучения – 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа, всего 6 часов в неделю;

2 год обучения - 4 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа и 1 раз в неделю по 2 часа, всего 8 часов в неделю;

3 год обучения - 2 раза в неделю по 3 часа и 2 раза в неделю по 2 часа или 5 раз в неделю по 2 часа, всего 10 часов в неделю;

4 год обучения - 4 раза в неделю по 3 часа или 2 раза в неделю по 3 часа и 3 раза в неделю по 2 часа, всего 12 часов в неделю;

5 год обучения - 4 раза в неделю по 3 часа или 2 раза в неделю по 3 часа и 3 раза в неделю по 2 часа, всего 12 часов в неделю.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

- групповая, индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- ансамблевая.

Количество часов в неделю по годам

№ п/п	Наименование предмета	Количество учебных часов в неделю				
		в год				
		1 год	2 год	3 год	4 год	5 год
1.	Песенный фольклор	3 часа 108	4 часа 144	4 часа 144	6 часов 216	6 часов 216
2.	Основы фольклорной хореографии	1 час 36	1 час 36	1 час 36	1 час 36	1 час 36
3.	Народные инструменты	-	-	1 час 36	1 час 36	1 час 36
4.	Народоведение	1 час 36	2 часа 72	2 часа 72	2 часа 72	2 часа 72
5.	Декоративно-прикладное творчество	1 час 36	1 час 36	2 часа 72	2 часа 72	2 час. 72
	Итого	6 часов 216	8 часов 288	10 часов 360	12 часов 432	12 часов 432

Формы проведения занятий:

- лекция;
- беседа;
- экскурсия;
- выставка;
- гостиная;
- посиделки;
- мастер-класс;
- игра;
- игровая программа;
- концерт;
- праздник;
- ярмарка;
- творческая мастерская;
- творческий отчет;
- экспедиция;
- спектакль;
- открытое занятие;
- творческие встречи;
- конкурсы;
- викторины.

Методы обучения:

по внешним признакам деятельности педагога и учащихся:

- словесные (рассказ, беседа, лекция);
- наглядные (экскурсии, выставка работ);
- иллюстративно-демонстрационные (демонстрация видеоматериалов, иллюстративного материала);
- практические (прослушивание, исследование, творческий отчет, концерт, тематический праздник).

по степени активности познавательной деятельности учащихся:

- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- исследовательский (экспедиция).

по степени самостоятельности и творчества в деятельности учащихся:

- частично-поисковый: участие участников в коллективном поиске, решении поставленных задач совместно с педагогом.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

В результате освоения данной программы учащиеся должны **овладеть следующими знаниями и умениями:**

К концу I года обучения учащиеся должны

знать:

- детские жанры народно-песенного творчества (прибаутки, дразнилки, считалки, обрядовые песни, песни-игры);
- виды хороводов (круг, стенка-на-стенку);
- русские народные инструменты (ударные, духовые, струнные, клавишно-духовые);
- знать различные виды художественных промыслов России.

уметь:

- уметь свободно, звонко, в речевой манере пропевать звуки различной звуковысотности (примарной зоне);
- слушать при пении другого поющего;
- ритмично и активно декламировать песенные ритмотексты;
- чисто интонировать знакомые мелодии без сопровождения;
- без напряжения правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая плеч);
- легко исполнять хороводный шаг, притопы;
- обыгрывать образы героев в песнях и играх;
- уметь определить инструмент по тембру.

Результативность освоения программы I года обучения отслеживается с помощью следующих этапов контроля:

- входная диагностика (сентябрь);
- промежуточная диагностика (декабрь);
- итоговая диагностика (май);
- выполнение контрольных заданий.

Результаты контроля находят свое отражение в диагностических таблицах, анализ результатов – в сравнительных диаграммах.

Подведение итогов реализации общеобразовательной программы осуществляется с помощью следующих форм занятий:

- зачетных работ в сочетании индивидуальных, групповых, фронтальных форм;
- выставок;
- концертов.

К концу II года обучения учащиеся должны

знать:

- около 50 образцов русского песенного творчества разных жанров;
- иметь понятие о духовных стихах;
- знать несколько православных Рождественских колядок;
- знать 5-10 игр, уметь их объяснить;
- знать 15-20 потешных прибауток;
- иметь представление о театре Петрушки.

уметь:

- уметь передать интонацией голоса различные чувства: восторг, изумление, радость, гнев и т.д.;
- уметь четко в среднем темпе проговаривать 8-10 скороговорок;
- исполнять чисто соло и ансамблем (2-3 человека) любую из предложенных песен;
- организовать игру, применить считалку, запеть в игре;
- выполнять элементарные плясовые движения (ходить по кругу притопывая, идти дробью);
- уметь правильно дышать при пении;
- уметь исполнять пройденные мелодии с ритмическим сопровождением на народных инструментах.

Результативность освоения программы II года обучения отслеживается с помощью:

- диагностических таблиц (входная диагностика, промежуточная, итоговая);
- выполнения контрольных заданий.

Результаты освоения программы отражаются в сравнительных диаграммах.

Подведение итогов реализации общеобразовательной программы осуществляют с помощью:

- зачетов в сочетании индивидуальных, групповых, фронтальных форм;
- выставок;
- концертов;
- конкурсов творческих работ;
- отчетных мероприятий.

К концу III года обучения учащиеся должны

знать:

- жанровые разновидности фольклора (былины, небылицы, сказки, подблюдные песни, духовные стихи и т.д.);
- праздничные рождественские, пасхальные церковные песнопения;
- знать функциональные элементы народной хореографии;
- знать, что обозначают такие понятия как «голосовой аппарат», «диапазон», «регистр», «резонаторы», «тесситура»;
- знать историю народного инструментального творчества России;
- иметь представление о Вертепе;

уметь:

- распеть фрагмент былинного текста;
- спеть песню из репертуара соло или по 2-3 человека;
- выполнять простейшие плясовые и хороводные движения;
- уметь исполнить простое музыкальное сопровождение.

Результативность освоения программы III года обучения отслеживается с помощью:

- диагностических таблиц (входная диагностика, промежуточная, итоговая);

- выполнения контрольных заданий.

Результаты освоения программы отражаются в сравнительных диаграммах.

Подведение итогов реализации общеобразовательной программы осуществляется с помощью:

- зачетов в сочетании индивидуальных, групповых, фронтальных форм;
- выставок;
- концертов;
- конкурсов творческих работ;
- отчетных мероприятий.

К концу IV года обучения учащиеся должны знать:

- локальные песенные стили, их особенности и жанры;
- иметь представление о героико-романтической и бытовой драме;

уметь:

- уметь спеть в ансамбле по 2-3 человека песню любой изучаемой традиции;
- двигаться в хороводе и плясать различные пляски;
- уметь исполнить несложное сопровождение (на шумовых и звуковысотных народных инструментах).

Результативность освоения программы IV года обучения отслеживается с помощью:

- диагностических таблиц (входная диагностика, промежуточная, итоговая);
- выполнения контрольных заданий.

Результаты освоения программы отражаются в сравнительных диаграммах.

Подведение итогов реализации общеобразовательной программы осуществляется с помощью:

- зачетов в сочетании индивидуальных, групповых, фронтальных форм;
- выставок;
- концертов;
- конкурсов творческих работ;
- отчетных мероприятий.

К концу V года обучения учащиеся должны знать:

- основные жанры русской песенной традиции, местной (северо-западной традиции)
- где, когда, зачем и как исполнялась определенная песня;
- виды народных плясок;
- иметь представления о различных жанрах фольклорного театра.

уметь:

- петь эмоционально соло и в ансамбле по 2-3 человека, чисто интонировать, держать свой голос;
- соблюдать цепное дыхание;
- петь уверенно с правильной тембровой динамической окраской;
- использовать знания и умения фольклорного мастерства при организации народных праздников и обрядов.

Результативность освоения программы V года обучения отслеживается с помощью:

- диагностических таблиц (входная диагностика, промежуточная, итоговая);
- выполнение контрольных заданий.

Результаты освоения программы отражаются в сравнительных диаграммах.

Подведение итогов реализации общеобразовательной программы осуществляется с помощью:

- зачетов в сочетании индивидуальных, групповых, фронтальных форм;
- выставок;
- концертов;
- конкурсов творческих работ;
- отчетных мероприятий.

Формы подведения итогов реализации общеобразовательной программы
Итогом реализации программы является участие в концертах, фестивалях, конкурсах, мероприятиях разного уровня.

Учебно-тематический план 1 год обучения

№ п/п	Наименование разделов по предметам	Количество часов		
		всего	теория	практика
	Вводное занятие: русская культура как часть мировой культуры	2	2	-
	Песенный фольклор	106	22	84
1.	Музыкальная азбука фольклора	16	6	10
2.	Вокально-хоровая работа	50	10	40
3.	Индивидуальная работа по постановке голоса, работа с солистами	36	6	30
4.	Концертная деятельность	4	-	4
	Основы народной хореографии	36	12	24
1.	Основные понятия и традиции русского танца	4	4	-
2.	Выработка осанки	4	-	4
3.	Виды шага. Пляска. Дроби	8	2	6
4.	Основные положения рук	8	2	6
5.	Русский поклон	4	2	2
6.	Виды хороводов	8	2	6
	Народоведение	36	7	29
1.	Знакомство с народными праздниками и обрядами	20	5	15
2.	Фольклорный театр. Из истории народного театра (основные понятия)	12	2	10
3.	Культурно-массовая работа	4	-	4
	Декоративно-прикладное творчество	36	14	22
1.	Народные художественные промыслы России	6	6	-
2.	Глиняная игрушка	20	5	15
3.	Народная кукла	10	3	7
	Итого	216	57	159

Содержание программы

1 год обучения

Вводное занятие: русская культура как часть мировой культуры

Теория: взаимосвязь русского народа и русской культуры с народами и культурами всего мира.

Песенный фольклор

1. Музыкальная азбука фольклора

Теория: понятие детского фольклора (скороговорки, прибаутки, потешки, загадки, считалки, заклички). Песни-игры. Правила игры, распределение ролей, водящих (считалкой).

Практика: разучивание прибауток, считалок, закличек, игр. Разучивание скороговорок на четкость произношения согласных букв. Разучивание текстов и напевов игр, проигрывание несколько раз.

2. Вокально-хоровая работа

Теория: правильная поза на занятиях.

Понятие певческого дыхания. Понятие «Цепное дыхание» - наиболее сложный и основополагающий принцип народных песен. Народная манера пения. Пение а'капелла. Понятие унисонного пения.

Практика: разучивание комплекса упражнений ФМРГ (фонопедического метода развития голоса) В. Емельянова. Знакомство с вокально-хоровыми приемами пения в народной манере, близкой к разговорной речи. Формирование звука открытого, легкого звонкого. Малообъемные песни: песни-игры, прибаутки, заклички, потешки в 1-2 звука, в терцию.

3. Индивидуальная работа по постановке голоса, работа с солистами

Теория: значение распевки в вокальной работе. Глубокий, спокойный плавный вдох при протяжном звучании. Короткий бесшумный вдох при пении песен быстрого темпа. Понятия грудного и головного звучания. Понятия артикуляции, дикции.

Практика: определение области примарных тонов. Овладение навыками певческого дыхания. Устранение певческих недостатков. Разучивание простейшего музыкального материала (попевки, заклички, песенки).

4. Концертная деятельность

Практика: репетиционная работа. Участие в концертах и праздниках ДДТ «Ораниенбаум», городских и районных фестивалях и конкурсах.

Основы народной хореографии

1. Основные понятия и традиции русского танца

Теория: традиции русского народного танца. Понятия ритма, «чувство пульса», «пульсирующей доли», «весомости» нотного знака. Инкорпорирование моторного начала песни. Элементы драматизации песни. Игры-песни. Плясовые песни. Хороводные песни.

2. Выработка осанки

Практика: освоение движений. Основные положения ног, основные положения рук. Музыкально-пространственные упражнения: простой шаг в темпе и ритме песни, повороты на месте, повороты с притопом.

3. Виды шага. Пляска. Дроби

Теория: виды шага, пляска, дроби. Танцевальные шаги в образах. Ходы русского танца – хоровод и пляска.

Практика: освоение навыка легкого шага. Отработка простого, приставного, шаркающего, переменного шага, шага с акцентом на 1 долю (2/4), шага с акцентом на 3 долю (4/4).

4. Основные положения рук

Теория: значение движений рук в народном танце. Особенности народных движений.

Практика: отработка простейших приемов работы с платочком. Хлопки (одинарные) в ладоши, по бедрам.

5. Русский поклон

Теория: русский поклон: поясной, грудной.

Практика: разучивание русского поклона.

6. Виды хороводов

Теория: традиции русского хоровода. Виды хороводов. Танцевальная манера в хороводе.

Практика: простые рисунки хороводов: круговой, змейка (вожжа), цепочка, звездочка, корзиночка и д.р. Перестроения (из колонны в шеренги и обратно, из одного круга в два и обратно), продвижение по кругу (внешнему и внутреннему).

Народоведение

1. Знакомство с народными праздниками и обрядами

Теория: круговорот природы, Вселенной и круг года человеческой жизни в единстве с миром природы. Знакомство с народными праздниками и обрядами.

Практика: прослушивание аутентичных записей, просмотр видеозаписей с календарными праздниками. Разучивание текстов и напевов календарных песен. Подготовка праздников «Коляда», «Масленица», «Сороки».

2. Фольклорный театр. Из истории народного театра (основные понятия)

Теория: из истории народного театра (основные понятия). Приуроченность театральных представлений к годовому циклу календарных праздников. Древнейший смысл, магическое воздействие словом и поведением.

Практика: элементы актерского мастерства. Разучивание и театрализация народных сказок. Постановочная работа. Игры и сценки святочных ряженных.

3. Культурно-массовая работа

Теория: написание сценария праздников, мероприятия. Распределение ролей

Практика: проведение праздников народного календаря (Коляда, Масленица, Сороки).

Декоративно-прикладное творчество

1. Народные художественные промыслы России

Теория: декоративно-прикладное творчество, его значение, география промыслов.

История создания и развития промыслов декоративно-прикладной росписи. Понятие орнамента, цветового строя, живописные приемы. Основные материалы и инструменты.

2. Глиняная игрушка

Теория: история создания и развития русского народного промысла «Глиняная игрушка».

Основные материалы и инструменты. Приемы и способы лепки, понятие стилизации.

Понятие цвета. Роль росписи в создании дымковской игрушки.

Практика: работа с глиной, изучение ее свойств, освоение приемов лепки и росписи изделий. Изготовление игрушек по традиционным образцам.

3. Народная кукла

Теория: традиционные народные куклы, их значение в верованиях и обычаях.

Материалы и инструменты. Приемы изготовления.

Практика: изготовление кукол: «Бабочка», «Неразлучники», кукол-берестушек, кукол-закруток, кудельных кукол (льняниц), кукол-зернушек, кукол из соломы, травы.

Учебно-тематический план

2 год обучения

№ п/п	Наименование разделов по предметам	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
	Песенный фольклор	144	26	118
1.	Песни обрядовые, частушки, хороводные, плясовые	54	12	42

2.	Вокально-хоровая работа	50	6	44
3.	Индивидуальная работа	36	6	30
4.	Концертная деятельность	4	2	2
	Основы фольклорной хореографии	36	6	30
1.	Развитие осознанного отношения к правильной постановке корпуса, головы, рук и ног (внутренняя свобода)	12	2	10
2.	Воспитание ритмической и темповой устойчивости (инкорпорирование, т.е. впитывание телом)	12	2	10
3.	Овладение простейшими элементами драматизации с учетом традиции бытования песен	12	2	10
	Народоведение	72	22	50
1.	Зимние календарные праздники	20	5	15
2.	Весенние календарные праздники	20	5	15
3.	Подготовка и проведение традиционных праздников	10	2	8
4.	Актерское мастерство (речевые упражнения, элементы мелкой пластики и т.д.)	10	4	6
5.	Знакомство с театром Петрушки	4	2	2
6.	Культурно-массовая работа	8	4	4
	Декоративно-прикладное творчество	36	12	24
1.	Глиняная игрушка	12	4	8
2.	Народная традиционная кукла	12	4	8
3.	Роспись по дереву	12	4	8
	Итого:	288	66	222

Содержание программы

2 год обучения

Песенный фольклор

1. Песни обрядовые, частушки, хороводные, плясовые

Теория: прослушивание аудиозаписей. Анализ песен, выяснение настроения, характера, формы. История бытования.

Практика: подготовка к пению (упражнения на координацию слуха, голоса, дыхания).

Упражнения с учетом исполнительских особенностей конкретного материала.

Разучивание текста песен по фразам в темпоритме и нараспев.

2. Вокально-хоровая работа

Теория: понятие пения на «опоре». Понятие «единой» манеры пения. Артикуляционный аппарат. Понятие тоники. Чувство тоники.

Практика: развитие навыка пения на «опоре». Развитие дыхательной мускулатуры детей.

Закрепление навыка «длинного дыхания». Работа с дикцией («говорком»).

Совершенствование навыка пения без дирижера. Выработка единой манеры пения.

3. Индивидуальная работа

Теория: понятие высокопозиционного звука. Фразировки. Чувство «пульсации» в народной песне. Моторика.

Практика: работа по развитию диапазона голоса. Укрепление естественного грудного и горлового резонирования. Работа по развитию ладовой устойчивости.

4. Концертная деятельность

Теория: составление программ выступлений.

Практика: репетиционная работа. Участие в фестивалях, праздниках, конкурсах.

Основы фольклорной хореографии

1. Развитие осознанного отношения к правильной постановке корпуса, головы, рук и ног (внутренняя свобода)

Теория: роль правильной постановки корпуса, головы, рук и ног в народной хореографии.

Практика: музыкально-пространственные упражнения: простой шаг в темпе и ритме песни, повороты на месте, повороты с притопом.

2. Воспитание ритмической и темповой устойчивости (инкорпорирование, т.е. впитывание телом)

Теория: понятия ритма, «чувство пульса», «пульсирующей доли», «весомости» нотного знака. Инкорпорирование моторного начала песни.

Практика: выполнение упражнений.

3. Овладение простейшими элементами драматизации с учетом традиции бытования песен

Теория: элементы драматизации песен.

Практика: представление в танце простейших элементов драматизации с учетом традиции бытовых песен.

Народоведение

1. Зимние календарные праздники

Теория: святки. Святые и страшные вечера. Колядки. Святочные гадания, подблюдные песни. Игровые святочные песни. Ряженые. Масленица. Сырная неделя: дни недели, их название и назначение. Символ Масленицы. Масленичные забавы. Прощеное воскресенье. Великий пост.

Практика: разучивание колядок, подблюдных песен. Драматизированные детские игры, ведущие начало от обрядовых действий. Освоение основных песенных жанров масленичных обрядов. Масленичные песни-игры.

2. Весенние календарные праздники

Теория: закликание весны. Герасим Грачевник. Сороки. Великопостные обряды: Средокрестие; Вербное воскресенье; Чистый четверг; Пасха.

Практика: разучивание веснянок, волочечных и вьюшных песен, «христовок» на пасхальные темы. Духовные стихи.

3. Подготовка и проведение традиционных праздников

Теория: написание сценариев праздников. Распределение ролей.

Практика: репетиционная работа. Изготовление масок ряженых (козла, коляды, лошади, цыгана). Изготовление чучела Масленицы. Проведение праздников народного календаря: «Жаворонушки», «Широкая масленица», «Святые вечера».

4. Актерское мастерство (речевые упражнения, элементы мелкой пластики и т.д.)

Теория: мелодика русской речи (прибаутки, потешки, загадки, считалки). Сказки.

Практика: речевые упражнения, элементы мелкой пластики. Упражнения на координацию, раскрепощенность движений, развитие воображения. Постановочная работа (песни, игры, сказки).

5. Знакомство с театром Петрушки

Теория: история возникновения и развития петрушечной комедии. Вертепный театр и его разновидности.

Практика: разучивание текстовых примеров, ролевые игры по теме.

6. Культурно массовая работа

Теория: посещение тематических выставок, экспозиций.

Практика: проведение праздников, посиделок.

Декоративно-прикладное творчество

1. Глиняная игрушка

Теория: история создания и развития русского народного промысла «Глиняная игрушка». Основные материалы и инструменты. Приемы и способы лепки, понятие стилизации. Понятие цвета. Роль росписи в создании дымковской игрушки.

Практика: работа с глиной, изучение ее свойств, освоение приемов лепки и росписи изделий. Изготовление игрушек по традиционным образцам.

2. Народная традиционная кукла

Теория: традиционные народные куклы, их значение в верованиях и обычаях.

Материалы и инструменты. Приемы изготовления.

Практика: изготовление кукол: «Бабочка», «Неразлучники», кукол-берестушек, кукол-закруток, кудельных кукол (льняниц), кукол-зернушек, кукол из соломы, травы.

3. Роспись по дереву

Теория: русские традиции росписи по дереву. Стилистические особенности. Городецкий, хохломской, палехский промыслы. Приемы, материалы, инструменты.

Практика: отработка технических приемов росписи по дереву. Изготовление изделий.

Учебно-тематический план

3 год обучения

№ п/п	Наименование разделов по предметам	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
	Песенный фольклор	144	48	96
1.	Стилевые особенности русской песни	50	20	30
2.	Вокально-хоровая работа	50	20	30
3.	Индивидуальная работа	36	6	30
4.	Концертная деятельность	8	2	6
	Основы фольклорной хореографии	36	6	30
1.	Функциональное значение народной хореографии	2	2	-
2.	Орнаментальные хороводы	12	4	8
3.	Музыкально-пространственные упражнения (с напевом главной мелодии)	10	-	10
4.	Постановочная работа согласно музыкальному материалу основного репертуара	12	-	12
	Народные инструменты	36	16	20
1.	Из истории народного инструментального творчества в жизни народных слоёв населения России	4	4	-
2.	Практические навыки игры на фольклорных инструментах (индивидуальная работа)	20	6	14
3.	Прослушивание записей	6	6	-
4.	Сочетание песенно-танцевального фольклора с использованием народных инструментов	6	-	6
	Народоведение	72	22	50

1.	Летние календарные праздники	20	5	15
2.	Праздники осеннего земледельческого календаря	20	5	15
3.	Подготовка и проведение праздников	10	4	6
4.	Фольклор ярмарочных зрелищ	4	2	2
5.	Актерское мастерство	10	2	8
6.	Культмассовая работа	8	4	4
	Декоративно-прикладное творчество	72	12	60
1.	Роспись по дереву	24	4	20
2.	Вышивка	24	4	20
3.	Кружевоплетение	24	4	20
	Итого:	360	104	256

Содержание программы

3 год обучения

Песенный фольклор

1. Стилиевые особенности русской песни

Теория: слушание аутентичных записей. Анализ. Знакомство с художественно-стилевыми особенностями песен разных регионов России (западнорусский, среднерусский, северорусский). Изучение основных вокальных характеристик: тембр, стилиевые исполнительские приемы, музыкальный язык.

Практика: пение учебно-тренировочного материала на развитие вокального, мелодического и гармонического слуха. Точное интонирование каждым учеником любой хоровой партии песни. Работа с репертуаром.

2. Вокально-хоровая работа

Теория: элементы хороведения: голосовой аппарат, диапазон голоса, регистры, резонаторы, тесситура, тембр. Подголосочно-полифонический и аккордово-гармонический склад. Вариационность. Импровизационность.

Практика: совершенствование вокально-хоровых навыков, работа с песнями подголосочно-полифонического и аккордово-гармонического склада (2-х - 3-х голосные). Упражнения на развитие навыка варьирования мелодии. Упражнения на развитие навыка импровизации. Воспитание чувства «пульсации» в народной песне.

3. Индивидуальная работа

Теория: правильная певческая установка, певческое дыхание, певческая культура, просмотр видеозаписей с образцами, прослушивание образцов.

Практика: устранение певческих недостатков, приемы народного звукообразования, пение учебно-тренировочного материала на развитие природы голоса, работа по партиям, работа с запевалями.

4. Концертная деятельность

Теория: составление программ, музыкально-театральной композиции.

Практика: репетиционная работа, участие в концертах, конкурсах, фестивалях.

Основы фольклорной хореографии

1. Функциональное значение народной хореографии

Теория: функциональное значение народной хореографии. Ее связь с народной песней.

2. Орнаментальные хороводы

Теория: изучение фигур орнаментных хороводов: два круга рядом, восьмерка, корзиночка, воротники, колонна.

Практика: отработка фигур орнаментальных хороводов.

3. Музыкально-пространственные упражнения (с напевом главной мелодии)

Практика: музыкально-пространственные упражнения с напевом главной мелодии.

4. Постановочная работа

Практика: сочетание песенно-танцевального фольклора.

Народные инструменты

1. Из истории народного инструментального творчества в жизни народных слоёв населения России

Теория: история народного инструментального творчества в России. Разнообразие музыкальных инструментов: духовые, струнные (щипковые и смычковые), ударные.

2. Практические навыки игры на фольклорных инструментах (индивидуальная работа)

Теория: инструменты народного оркестра. Классификация фольклорных инструментов. Конструкция фольклорных инструментов и их звучание. Инструменты определенной звуковысотности. Способы звукообразования и приемы игры. Диапазон инструментов. Знакомство с шумовыми и ударными инструментами. Барабан, бубны, ложки, трещотки.

Практика: основы элементарного музицирования. Способы звукообразования и приемы игры.

3. Прослушивание записей

Теория: записи оркестров народных музыкальных инструментов. Обсуждение. Сочетание песенно-танцевального фольклора с использованием народных инструментов.

4. Сочетание песенно-танцевального фольклора с использованием народных инструментов

Практика: учебно-тренировочные занятия. Разучивание и исполнение вокально-хореографических композиций с аккомпанементом шумовых народных инструментов. Посадка и постановка инструментов (положение корпуса, ног, рук, кистей, пальцев при игре).

Народоведение

1. Летние календарные праздники

Теория: троичко - купальский обрядовый комплекс. Обрядовые персонажи. Русалка. Кукушка. Облик персонажа в ритуале. «Май». Венки. Кумление. Обрядовые диалоги. Хороводное действо как обряд.

Практика: обрядовые песни. Похоронные плачи в троичко-купальской обрядовости. Хороводные песни в троичко-купальской обрядовости. Майские песни.

2. Праздники осеннего земледельческого календаря

Теория: цикл жатвенных обрядов. Зажинки. Дожинки. Ритуал пожинальной бороды. Ритуалы первого и последнего снопа. Ритуальная еда.

Практика: покосные и жатвенные песни. Полевые плачи. Сольные и ансамблевые версии жнива. Гукание. «Бородные» песни. Песни, связанные с дожинальной толокой.

3. Подготовка и проведение праздников

Теория: подбор фольклорного материала. Написание сценариев и планов выступлений. Распределение ролей.

Практика: изготовление реквизита и бутафории к праздникам. Репетиционная работа.

4. Фольклор ярмарочных зрелищ

Теория: Раек. Праздничная площадь. Красноречие русского торжка. Балаганные и карусельные зазывалы.

Практика: разучивание ярмарочных прибауток, закличек, выкриков.

5. Актерское мастерство

Теория: понятия «Речевая выразительность», «Пластическая выразительность».

Практика: упражнения и этюды на программном фольклорном материале. Тренировка актерского мастерства.

6. Культмассовая работа

Теория: тематические экскурсии в РЭМ, ГРМ, Краеведческий музей.

Практика: подготовка и проведение праздников в ДДТ «Ораниенбаум», школах, детских садах. Участие в городских мероприятиях.

Декоративно-прикладное творчество

1. Роспись по дереву

Теория: роспись по дереву в традиционной русской народной культуре.

Практика: отработка технических приемов росписи по дереву. Изготовление изделий.

2. Вышивка

Теория: искусство вышивки в России, роль вышивки в русском народном костюме.

Приемы вышивки. Виды швов. Орнамент, цветовое решение традиционной вышивки. Символика орнамента.

Практика: освоение технических приемов, швов. Воспроизведение образцов орнаментов. Выполнение изделий.

3. Кружевоплетение

Теория: история развития кружевоплетения. Нитяное белое и цветное крестьянское кружево. Центр кружевоплетения.

Практика: правила и приемы кружевоплетения.

Учебно-тематический план

4 год обучения

№ п/п	Наименование разделов по предметам	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
	Песенный фольклор	216	50	166
1.	Художественно-стилевые особенности русской песни	60	20	40
2.	Вокально-хоровая работа	72	12	60
3.	Индивидуальная работа (малые формы)	72	12	60
4.	Концертная деятельность	12	6	6
	Основы фольклорной хореографии	36	4	32
1.	Музыкально-пространственные упражнения (с напевами)	10	2	8
2.	Общая координация (ног и рук)	6	-	6
3.	Пляски (женская, мужская)	8	2	6
4.	Постановочная работа (согласно музыкальному материалу основного репертуара)	12	-	12
	Народные инструменты	36	-	36
1.	Практические навыки игры на народных инструментах (индивидуальные занятия)	18	-	18
2.	Сочетание песенного и танцевального фольклора с использованием народных	14	-	14

	инструментов			
3.	Прослушивание музыкальных образцов	4	-	4
	Народоведение	72	18	54
1	Свадебно-обрядовая традиция и ее взаимосвязь с земледельческим календарем	25	5	20
2	Семейно-бытовые обряды, связанные с рождением человека	25	5	20
3	Подготовка и проведение праздников	12	4	8
4	Фольклорный театр	4	2	2
5	Культурно- массовая работа	6	2	4
	Декоративно-прикладное творчество	72	18	54
1.	Вышивка	22	4	18
2.	Кружевоплетение	22	4	18
3.	Вязание	16	6	10
4.	Русский народный костюм (изготовление костюма на куклу)	12	4	8
	Итого:	432	94	338

Содержание программы

4 год обучения

Песенный фольклор

1. Художественно-стилевые особенности русской песни

Теория: прослушивание аутентичных записей. Анализ. Художественно-стилистические особенности песен разных регионов России (южно-русский, средневожский, казачий).

Основные вокальные характеристики: тембр, стилевые исполнительские приемы, музыкальный язык. Новые песенные жанры: былинный эпос, духовный стих, протяжные трудовые песни.

Практика: пение учебно-тренировочного материала (на основе изучаемых песенных образцов). Сочетание пения с движением или игрой, пляской. Руководящая роль запевалы или группы.

2. Вокально-хоровая работа

Теория: понятия «Хоровой ансамбль», «Хоровой строй». Руководящая роль запевалы взаимосвязь мелодического и ладогармонического строя народных песен (местные песенные традиции). Огласовка текста. Словообрывы.

Практика: развитие навыка пения без дирижера. Закрепление навыка стройного унисонного и гетерафонного пения. Освоение образцов народного многоголосия. Сочетание пения с движением, игрой, пляской. Осознание чувства «пульсации» песни. Углубленная работа с репертуаром.

3. Индивидуальная работа (малые формы)

Теория: строение певческого аппарата и его работа в процессе пения. Певческие недостатки (неправильное дыхание, тремоляция голоса, форсированное пение, резкая атака, глоточное пение, носовой оттенок звука, глубоко-крытая манера звукообразования. Дефекты произношения).

Практика: пение учебно-тренировочного материала, устранение певческих недостатков, работа с солистами, работа по партиям, совершенствование навыка осмысленного и

выразительного пения, полная свобода исполнителей. Работа с репертуаром (с сопровождением и а'капелла).

4. Концертная деятельность

Теория: встречи с другими коллективами, изучающими народную культуру, посещение концертных программ с последующим обсуждением.

Практика: выездные занятия, открытые уроки, мастер-классы. Участие в конкурсах, фестивалях, выставках.

Основы фольклорной хореографии

1. Музыкально-пространственные упражнения (с напевами)

Теория: соединение танца с пением.

Практика: музыкально-пространственные упражнения с напевом главной мелодии.

2. Общая координация (ног и рук)

Практика: координация в пляске. Отработка координации движений рук и ног в пляске. Тренировка пластики тела, моторики, эмоциональности исполнения.

3. Пляски (женская, мужская)

Теория: различия и особенности женской и мужской пляски в русской народной традиции.

Практика: разучивание движений.

4. Постановочная работа (согласно музыкальному материалу основного репертуара)

Практика: постановочная работа.

Народные инструменты

1. Практические навыки игры на народных инструментах (индивидуальные занятия)

Практика: посадка и постановка инструментов (положение корпуса, ног, рук, кистей, пальцев при игре). Духовые деревянные инструменты: свистящие, язычковые, амбушюрные. Кувиклы, дудки, пыжатки (сиповки). Жалейка (рожок). Способы звукообразования и приемы игры. Струнные инструменты. Гудок, лира («рыля»), гусли, балалайка. Способы звукообразования и приемы игры. Основные жанры русских инструментальных наигрышей.

2. Сочетание песенного и танцевального фольклора с использованием народных инструментов

Практика: выразительные возможности исполнителя. Работа над исполнительским мастерством. Учебно-тренировочные занятия. Работа с репертуаром.

3. Прослушивание музыкальных образцов

Теория: прослушивание аудиозаписей. Обсуждение.

Народоведение

1. Свадебно-обрядовая традиция, и ее взаимосвязь с земледельческим календарем

Теория: значение свадьбы в судьбе человека, семьи, рода. Три основных этапа в свадебной обрядовости: досвадебный (период от просватанья до дня венчания), свадебный (собственно свадьба 2-3 дня), послесвадебный (первый год совместной жизни). Основные моменты свадебного обряда.

Практика: простейшие типы русских свадебных песен, свадебные плачи, величальные песни (молодым, сватам, друзьям и т.д.). Корильные.

2. Семейно-бытовые обряды, связанные с рождением человека

Теория: Крестины, наречение имени. Колыбельные, пестушки. Жанры, примыкающие к детскому фольклору (взрослые – дети). Поэтическая и музыкальная выразительность колыбельных песен. Герои и темы.

Практика: крестинные песни, колыбельные, пестушки. Слушание музыкальных образцов. Песни-заклипания от болезней и смерти.

3. Подготовка и проведение праздников

Теория: написание сценария кукольной свадьбы. Распределение ролей. Просмотр видеоматериалов. Анализ.

Практика: постановка кукольной свадьбы, изготовление кукол, реквизита, бутафории. Репетиционная работа.

4. Фольклорный театр

Теория: героико-романтическая и бытовая драма (Лодка. Царь Максимилиан, Ермак). Песни, как своеобразный эмоционально-психологический элемент представления.

Сатирическая драма.

Практика: чтение текстов народных драм, разучивание отдельных фрагментов. Этюдная работа. Индивидуальные занятия.

5. Культурно-массовая работа

Теория: посещение фольклорно-этнографических концертов. Экскурсии.

Практика: подготовка и проведение праздников, творческих встреч. Мероприятия по обмену опытом (ученик — ученику).

Декоративно-прикладное творчество

1. Вышивка

Теория: знакомство с историей развития вышивки. Знакомство с инструментами, материалами, приспособлениями для ручной вышивки. Ткань, нитки, их разновидности. Запяливание тканей.

Практика: технологический процесс вышивки.

2. Кружевоплетение

Теория: история развития кружевоплетения. Нитяное белое и цветное крестьянское кружево. Центры кружевоплетения. Понятие сцепного кружева.

Практика: правила и приемы кружевоплетения.

3. Вязание

Теория: история возникновения вязания. Использование вязаных изделий в быту, costume.

Практика: технология изготовления вязаных изделий.

4. Русский народный костюм (изготовление костюмы на куклу)

Теория: мужской и женский костюм. Рубаха как основа мужского и женского костюма.

Практика: Изготовление куклы из пряжи, создание эскиза костюма, его чертежа, выкройки. Выкраивание и изготовление костюма. Вышивка орнамента.

Учебно-тематический план

5 год обучения

№ п/п	Наименование разделов по предметам	Количество часов		
		Всего	Теория	Практика
	Песенный фольклор	216	50	166
1	Стилевые особенности русской песни	60	20	40
2.	Вокально-хоровая работа	72	12	60

3.	Индивидуальная работа	72	12	60
4.	Концертная деятельность	12	6	6
	Основы фольклорной хореографии	36	6	30
1.	Музыкально-пространственные упражнения (с напевами)	6	-	6
2.	Традиционные танцы: «шин», «метелица», «восьмерка», «кружка», кадриль»	10	4	6
3.	Импровизация как самовыражение через движение	12	2	10
4.	Постановочная работа	8	-	8
	Народные инструменты	36	4	32
1.	Практические навыки игры на народных инструментах (индивидуальные занятия)	18	-	18
2.	Инструментальное сопровождение песенно-танцевального материала	14	-	14
3.	Прослушивание музыкальных образцов	4	4	-
	Народоведение	72	38	34
1.	Переплетение календарных земледельческих обрядов с православными праздниками	25	15	10
2.	Традиции посиделок и игрищ	25	15	10
3.	Подготовка и проведение праздников	12	4	8
4.	Фольклорный театр	6	2	4
5.	Культурно-массовая работа	4	2	2
	Декоративно-прикладное творчество	72	20	52
1.	Лоскутное шитье	18	4	14
2.	Ткачество	18	4	14
3.	«Радуга ремесел» (обзорные занятия)	12	12	-
4.	Специализация	24	-	24
	Итого:	432	118	314

Содержание программы

5 год обучения

Песенный фольклор

1. Стилиевые особенности русской песни

Теория: художественно-стилевые особенности песен разных регионов России (среднеуральский, сибирский). Основные локальные характеристики, исполнительские приемы, музыкальный язык, тембр. Слушание аутентичных записей. Анализ. Песенные жанры: частушки, рекрутские песни, похоронные причитания.

Практика: пение учебно-тренировочного материала на основе изучаемых песенных образцов. Совместное пение с этнографическими образцами, декламация песен, текстов в ритме напева с точным диалектным произношением. Работа с репертуаром.

2. Вокально-хоровая работа

Теория: изучение структуры многоголосия в песне, ее «интонационного поля». Варьирование. Октавные унисоны. Хоровой строй в различных видах диатонических ладов. «Мерцающий» лад. Разновидности диатонических ладов (на народных образцах).

Практика: разучивание всевозможных вариантов напева, запоминание их, повтор, выбор своего варианта, соединение вариантов в ансамблевой партитуре. Поддержка концертного репертуара в хоровой форме.

3. Индивидуальная работа

Теория: изучение творчества талантливых народных певцов, импровизаторов, создателей песен (А. Глинкиной, А. Оленечевой, Е. Сапелкина, О. Ковалевой, М. Мордасовой).

Анализ поэтических и музыкальных текстов, подтекстов, скрытых в песне. Определение исполнительского плана.

Практика: закрепление основ народного певческого мастерства и основных принципов народной вокально-исполнительской школы (на рабочем репертуаре). Учебно-тренировочный материал. Совершенствование сольного репертуара. Малые формы: дуэты, трио, квартеты.

4. Концертная деятельность

Теория: творческая импровизация в певческом исполнительстве, режиссуре, постановке обрядовых спектаклей, обновлении игр.

Практика: участие в городских, районных праздниках, концертах. Подготовка к отчетным заключительным мероприятиям в рамках ДДТ «Ораниенбаум», студии, родительские концерты.

Основы фольклорной хореографии

1. Музыкально-пространственные упражнения (с напевами)

Практика: музыкально-пространственные упражнения с напевом главной мелодии. Отработка навыков.

2. Традиционные танцы: «шин», «метелица», «восьмерка», «кружка», «кадриль»

Теория: традиционные танцы «шин», «метелица», «восьмерка», «кружка», «кадриль». Просмотр видеозаписей.

Практика: разучивание фигур танцев. Исполнение.

3. Импровизация как самовыражение через движение

Теория: понятие импровизации. Возможности самовыражения через пластику движений.

Практика: выполнение упражнений на импровизацию.

4. Постановочная работа

Практика: разучивание вокально-хореографических композиций.

Народные инструменты

1. Практические навыки игры на народных инструментах (индивидуальные занятия)

Практика: учебно-тренировочные задания. Выразительные возможности исполнителя. Работа над исполнительским мастерством. Работа с репертуаром. Отработка специфических музыкально-исполнительских навыков на отдельных видах инструментов.

2. Инструментальное сопровождение песенно-танцевального материала

Практика: сочетание песенно-танцевального фольклора с использованием народных инструментов. Разучивание вокально-хореографических композиций с инструментальным сопровождением.

3. Прослушивание музыкальных образцов

Теория: прослушивание аутентичных музыкальных образцов. Обсуждение. Анализ.

Народоведение

1. Переплетение календарных земледельческих обрядов с православными праздниками

Теория: языческие и христианские пласты. Символика в календарных обрядах и песнях. Образное сопоставление явлений природы и жизни человека. Понятия: обычай, обряд, обрядовые произведения, календарные обряды, календарные песни.

Практика: песни, сопровождающие ритуальные действия. Работа с разножанровым репертуаром (по выбору). Работа по изготовлению отдельных элементов народного костюма.

2. Традиции посиделок и игрищ

Теория: отличие посиделок (в избе) от игрищ (природа). Сочетание разных жанров песенно-игрового фольклора: хороводных, хороводно-игровых, «свадебных» хороводов (где основная задача — соединение пары), игровых, шуточных, плясовых частушек, проходных (парных, одиночных), наборных, разборных, поцелуйных и т.д. Русский народный костюм, его традиционные формы и сценическое обновление.

Практика: разучивание песенного, посиделочного и игрищного материала. Изучение видеоматериала по русскому традиционному костюму. Написание письменных работ по свободной теме.

3. Подготовка и проведение праздников

Теория: написание сценария «Разгуляйтесь, девицы, разгуляйтесь, милые!». Составление плана. Распределение ролей.

Практика: репетиционная работа. Подведение итогов.

4. Фольклорный театр

Теория: русская народная драма и народное драматическое искусство как явление национальной культуры. Специфика народных представлений. Отсутствие сцены, занавеса, кулис, условность времени и пространства, необходимость активного сотворчества зрителей.

Практика: постановка музыкально-фольклорной композиции «Петербургские забавы» (народные игры, сказки, песни, записанные в Лен. области).

5. Культурно-массовая работа

Теория: посещение выставок, концертов, творческих отчетов. Анализ выступлений.

Практика: подготовка и проведение игрищных программ.

Декоративно-прикладное творчество

1. Лоскутное шитье

Теория: знакомство с техникой лоскутного шитья. История возникновения лоскутного шитья. Утилитарное значение.

Практика: изготовление аппликации, коллажей.

2. Ткачество

Теория: история возникновения ткачества. Ручное ткачество. Станочное ткачество. Использование тканых изделий в быту, в народном костюме.

Практика: технология изготовления тканых изделий.

3. «Радуга ремесел» (обзорные занятия)

Теория: обзор традиционных русских народных ремесел. Иллюстративный материал.

4. Специализация

Практика: работа учащихся по выбранному прикладному направлению.

Методическое обеспечение программы

Учебно-методический комплект педагога и учащихся

1. Методические материалы:

- планы и конспекты учебных занятий;
- методические разработки по темам программы;
- справочная и методическая литература для педагога и учащихся;
- аудио- и видео – материалы для прослушивания и просмотра коллективов фольклорного направления;
- песенный материал (нотный материал, собранный в экспедициях, фольклорные сборники, и т.д.);
- методические пособия по предметам программы;
- фотоальбомы (выступления на праздниках, концертах, конкурсах, фестивалях);
- образцы детских работ по декоративно-прикладному искусству;
- подборка материалов по здоровьесберегающим технологиям (физкультминутки, музыкальные разминки);
- подборка материалов воспитательной деятельности (сценарии фольклорных праздников: «Покровские посиделки», «Кузьминки», «Святочные игрища», «Масленица», «Жаворонки прилетите», «Святая Пасха») и т.д.;
- методические рекомендации "Работа с фольклорным коллективом".

2. Наглядные средства обучения:

1. Мультимедийный проектор, экран, ноутбук;
2. CD и DVD диски с обучающими аудио - и видео - материалами

3. Цифровые образовательные ресурсы:

- лицензионные аудио - материалы;
- лицензионные видео - материалы;
- учебно - тематические слайд - презентации;
- интернет-ресурсы;
- образовательные ресурсы, созданные педагогами.

Учебно-методический комплект контроля

Диагностические материалы:

- тесты на выявление творческих способностей и интересов детей;
- таблицы диагностики результативности освоения образовательной программы (1 - 5 годы обучения (входная, промежуточная, итоговая диагностика);
- диаграммы (сравнительный анализ освоения тем программ (1 - 5 годы обучения);
- таблицы диагностики определения уровня социализации и воспитанности учащихся;
- анкеты для детей;
- анкеты для родителей.

Кадровое обеспечение

Для реализации данной общеобразовательной программы активно используются межпредметные связи по предметам: «Песенный фольклор», «Основы фольклорной хореографии», «Народные инструменты», «Народоведение», «Декоративно – прикладное творчество».

Сопровождает учебно-воспитательный процесс концертмейстер для занятий по хоровому классу, народному вокалу, ансамблю, основам фольклорной хореографии, фольклорному театру, концертной деятельности и проведению массовых мероприятий.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы и проведения занятий используются:

- учебный кабинет;
- набор традиционных народных музыкальных инструментов (балалайки, трещетки, гармонь и т.д.);
- комплект сценических костюмов;
- реквизит (традиционные куклы, предметы быта, вышитые полотенца и т.п.);
- методически-иллюстрационный материал;
- декорации (могут быть изготовлены совместно с детьми и родителями);
- магнитофон двухкассетный для записи и воспроизведения песенного материала;
- музыкальный центр (CD-R, CD-RW диски);
- телевизор;
- ноутбук;
- DVD плеер;
- мультимедийное устройство;
- экран;
- видеокамера;
- видеоманитофон с видеокассетами (учебными, фиксирующими учебный процесс, концертные выступления и т.д.);
- диктофон для записи фольклорного материала в экспедициях, концертах, фестивалях, конференциях.

Список литературы для педагога

Публикации по методике работы с профессиональным фольклорным ансамблем

1. Алексеева А. О подготовке специалистов по фольклорной работе с детьми: теории и практика народно-певческого искусства. – Кемерово, 1993.
2. Антилопова Л. Развитие фольклорного направления в современном искусстве: теория и практика народно-певческого искусства. – Кемерово, 1993.
3. Браз С. Формирование репертуара городского фольклорного ансамбля. - М., 1980.
4. Гекер Ф., Циген Т. Вопросы о наследовании музыкальных дарований. - Л.: 1931.
5. Емельянов В. Развитие голоса: координация и тренинг. - СПб., 1997.
6. Калугина Н. Методика работы с русским народным хором. - М.: 1994.
7. Калугина Н. Репертуар современных фольклорных ансамблей и самодеятельных народных хоров. - М., 1984.
8. Картавцева М. Школа русского фольклора. - М., 1994.
9. Мешко Н.К. Искусство народного пения: Практическое руководство и методика обучения народному пению. - М.: 1996. ч. I, - М., 2000. ч. II.
10. Попов В. Русская народная песня в народном хоре. - М.: Музыка, 1985.
11. Христиансен Л.Л. Работа с народными певцами: Вопросы народной педагогики. - М., 1976. Вып. 5.
12. Щуров В. Традиционные формы народного вокального воспитания. Народно-певческое образование России: проблемы и пути развития. - Материалы Всероссийской научно-практической конференции. - 1992, 1995. и педагогического семинара 1997. - М., 1998.

Публикации по методике работы с детским фольклорным ансамблем

1. Браз С. Интеллектуально-нравственное воспитание детей, их приобщение к национальной культуре // Информация ВМО. 2001. Вып. 53.
2. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в современном учебно-воспитательном процессе: дошкольники и младшие школьники. - М.: Школьная Пресса, 2003.
3. Грачева М. С. Материалы о возрастных особенностях морфологии иннервации гортани и мягкого нёба // Развитие детского голоса. — М.: 1963.
4. Дети и народная культура: VI Виноградовские чтения. - Иркутск: ОЦНТ и Д, 1995.
5. Каршинова Л. В. Народная культура: Методическое пособие. — М.: 2001.
6. Куприянова Л. Вокальное воспитание в детском народно-хоровом коллективе: специфика учебно-воспитательной работы в фольклорных певческих ансамблях: Методическое пособие. - М.: ВНИИ НТ и КИП, 1984.
7. Куприянова Л. Активизация творческой деятельности младших школьников, осваивающих фольклор: Проблемы детского музыкального воспитания. - М., 1994.
8. Краснопевцева Е. Мир детства в народной культуре. - М., 1992.
9. Крошила Т. Мы — птицы!: Игровые упражнения и детские фольклорные игры: для детей 1-го года обучения в фольклорном коллективе. – Сочи, 1997.
10. Крошила Т. Развитие женского народно-певческого голоса периода возрастания. – Сочи, 2002.
11. Мельник Е.И. Детский фольклор Каргопольского поозерья: Опыт освоения местной традиции. - М., 1991.
12. Мельников М.Н. Русский детский фольклор: учебное пособие для студентов педагогического института. - М., 1987.
13. Мир детства и традиционная культура: материалы III Виноградовских чтений. - М.: ВНИИ НТ и КИП, 1990.
14. Мир детства в традиционной культуре народов СССР: Сборник научных трудов. - Л., 1991. ч. I, ч. II.
15. Народная педагогика воспитание детей, подростков и молодежи: Материалы VII Виноградовских чтений. - Екатеринбург: УГПИ, 1993. ч. I и ч. II.
16. Науменко Г. М. Русские народные сказки, скороговорки, загадки с напевами. - М., 1977.
17. Науменко Г. М. Этнография детства. - М., 1998
18. Поэзия детства / Составитель В.И. Еремина. - СПб., 2004.
19. Тамсинская Э., Барский О. Санитарные правила пения подростков в не профессиональных хорах: Народное творчество. - М., 1976. Вып. 5.
20. Тридцать три Егорки. Русские народные скороговорки./Сост. Г. Науменко. – М: Детская литература, 1989.
21. Шамина Л. Музыкальный фольклор и дети. - М., 1992.

Монографии по фольклору и этнографии

1. Афанасьев А. Н. Древо жизни. / Коммент. Ю. Медведева. — М.: 1982.
2. Народные русские сказки: Из сборника А.Н. Афанасьева. – СПб.: Издательский дом «Азбука-классика», 2008.
3. Афанасьев А. Н. О значении рода и рожениц. — М.: 1955.
4. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. — М.: 1993.
5. Белов В.И. Лад. – М.: 1982.
6. Григорьев В. М. Народные игры и традиции в России. — М.: 1994.
7. Гибярова Н. Кузьминки и Демьян. — М.: 1920.
8. Дайн Г. Л. Игрушечных дел мастера. — М.: 1994.
9. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: 1981.
10. Дайн Г. Л. Русская игрушка. — М.: 1987.

11. Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. — СПб.: 1994.
12. Жарникова С.В. Исторические корни календарных обрядов. – Вологда:2003г.
13. Ивлева Л. М. Ряжение в традиционной русской культуре. — М.: 1994.
14. Каутский К. Происхождение Христианства. — М.: 1990.
15. Конькова О.И. Орнаменты ижор и финнов западной Ингерманландии. – СПб., 2010.
16. Коринский А. А. Народная Русь. — Самара: 1995.
17. Королькова И.В. Лирические песни в традиционной культуре Северо-Запада России. – М., 2010.
18. Круглый год: Русский земледельческий календарь. / Сост. А. Ф. Некрылова. — М.: 1991.
19. Лаврентьева Л.С., Смирнов Ю.И. Русский народ: Культура, обычаи, обряды. – СПб., 2011.
20. Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. — М.: 1969.
21. Лобкова Г. Древности Псковской земли. Жатвенная обрядность: Образы, ритуалы, художественная система. – СПб., 2000.
22. Мехнецов А.А. Кирилловская гармонь-хромка в традиционной культуре Белозерья. – Вологда, 2005.
23. Новосельский А.А. Технология производства гармоник. – М-Л., 1937.
24. По следам Е.Э. Линевой: сборник научных статей. – Вологда: Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации, 2002.
25. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М., 2007.
26. Путилов Б.Н. Теоретические проблемы современной фольклористики. – СПб., 2006.
27. Русская народная песня. Неизвестные страницы музыкальной истории. Сборник научных трудов./Сост. И.И. Земцовский. – СПб., 1995.
28. Традиционный женский костюм Жуковского района Брянской области. – СПб., 2006.
29. Традиционный костюм Новгородского края./Сост. М.И. Васильев, С.Л. Ефимова. – Новгород, 1989.
30. Традиционный народный костюм Вологодской области (конец XIX – первая половина XX века). Этнографические очерки и экспедиционные материалы. – Вологда, 2006.

Сборники фольклорно-этнографических материалов

1. Аникин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. - М., 1957.
2. Алексеева М.В., Парадовская И.В. Святочные игрища Белозерья изд. «ОНМЦ», Вологда-1996.
3. Афанасьев А.Н. Русские народные сказки изд. «Худ. литература», М. – 1991.
4. Вилисов М.И. Частушки. Сборник частушек и авторских песен. – Пермь, 1993.
5. Горев И.Н. Вечерочные и хороводные песни Красноярского края. – Красноярск, 2010.
6. Ефименкова Б. Северные байки. Колыбельные песни Вологодской и Архангельской областей. — М.: 1977.
7. Жаворонушки: Сборник детских песен. / Сост. Г. Науменко. 1975 - 1986. № 1 - 5.
8. Живая вода. Сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок./Сост. В.П. Аникин. – М: Детская литература, 1977.
9. Золотая веточка: детский фольклор. - Архангельская обл.: Вып. 1, 2.
10. Кулёв А.В. , Кулёва С.Р. Календарные обряды и фольклор Устюженского района. – Вологда: 2004г.
11. Не робей, воробей! Детские игры, потешки, забавушки Вологодского края. – М.: Вологодский научно-методический центр народного творчества. Российский союз любительских фольклорных ансамблей, 1995.
12. Парадовская Г. От Рождества до Святой Пасхи. Репертуарное пособие по народному календарю Вологодской области. – Вологда, 1997.

13. Редькова Е.С. Учебно-методическое пособие к занятиям по народной традиционной культуре. Ч.1, 2. – Спб., 2008.
14. Спой, баба, сказочку: сборник фольклорно-этнографических материалов / Авт. кол. А.В. Кулев, С.Р. Кулева, Е.В. Савинская, О.Н. Зеленина; Сост., науч. ред. С.Р. Кулева; Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологод. обл., Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации. – Вологда: ОНМЦК и ПК, 2012.

Информационно-справочная литература для учащихся

1. Аникин А. Русские пословицы и поговорки. — М.: 1988.
2. Афанасьев А. Н. Древо жизни. / Комментар. Ю. Медведева. — М.: 1982.
3. Вышивка крестом. / Сост. Т. В. Пономаренко. — СПб.: 1999.
4. Григорьев В. М. Народные игры и традиции в России. — М.: 1994.
5. Гибярова Н. Кузьминки и Демьян. — М.: 1920.
6. Дайн Г. Л. Игрушечных дел мастера. — М.: 1994.
7. Дайн Г. Л. Русская народная игрушка. — М.: 1981.
8. Дайн Г. Л. Русская игрушка. — М.: 1987.
9. Даль В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. — СПб.: 1994.
10. Еременко Т. И. Рукоделие. — М.: 1989.
11. Ефименкова Б. Северные байки: Колыбельные песни Вологодской и Архангельской областей. — М.: 1977.
12. Жаворонушки: Сборник детских песен. / Сост. Г. Науменко. 1975 - 1986. № 1 - 5.
13. Ивлева Л. М. Ряжение в традиционной русской культуре. — М.: 1994.
14. Калугин В. Сказители. — М.: 1989.
15. Каутский К. Происхождение Христианства. — М.: 1990.
16. Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI-XVII столетиях. — М.: 1992.
17. Коринский А. А. Народная Русь. — Самара: 1995.
18. Круглый год: Русский земледельческий календарь. / Сост. А. Ф. Некрылова. — М.: 1991.
19. Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь. — М.: 1969.
20. Литвинец Э. Н. Изготовление украшений из бисера и стекла под редакцией А. Ф. Некрылова. — М.: 1991.
21. Мароховский Г. Мир вашему дому. // Народное творчество. 1982. №1.
22. Мароховский Г. За тенью славянских поверий. // Народное творчество. 1990.

Перечень образовательных аудио - материалов

1. Звуковое приложение к сборнику «Праздники и обряды Череповецкого района в записях 1999г.»./Сост. А.В. Кулев, С.Р. Кулева. – Вологда, 2000.
2. Музыкально-песенный фольклор Ленинградской области в записях 1960-1980 годов. – СПб., 2008.
3. Народная традиционная культура Вологодской области./Сост. Г.В. Лобкова, И.Б. Теплова, Г.Н. Щупак. – СПб., 2008.
4. Народные песни Уфтюги. К юбилею фольклорно-этнографического ансамбля «Уфтюжаночка»./Сост. Г.П. Парадовская. – Вологда: 2008.
5. Тень-тень-потетень. Репертуарное пособие по детскому фольклору Вологодской области. – Вологда, 2008.
6. Я гуляла весело. Поет фольклорный ансамбль Воронежской академии искусств «Воля»». – Воронеж, 2009.
7. Звуковое приложение к сборнику «Вечерочные и хороводные песни Красноярского края».
8. Календарно-обрядовый фольклор западных районов Вологодской области.
9. Народные песни игры и заклички.
10. Народные традиции Вологодской области. Устюженский район.
11. Песни Вожегодского края. Экспедиционные записи из фондов Фольклорно-

этнографического центра Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Перечень образовательных видео - материалов

1. Кирилловская гармонь-хромка в традиционной культуре Белозерья. – СПб., 2008.
2. Запон – Занавеска – Фартук. – СПб., 2009.
3. Лирика. Песенные традиции Смоленской земли. Часть 1./Сост. М. Кузнецова. – СПб., 2006.
4. Мехнецов А.М. Русские гусли и гусельная игра. – СПб., 2009.
5. Призвание. Памяти А.М. Мехнецова. – СПб., 2009.
6. Своя рубашка ближе к телу. – СПб., 2011.
7. Барабан и рог. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
8. Жатвенная обрядность. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
9. Инструментальная музыка Псковской области. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
10. Куклы из лыка. Мастер-класс по народной кукле.
11. Мезенские козули.
12. Музыкальные инструменты мастера Дмитрия Рытова.
13. Мультимедийная презентация и слайд-фильм «Мастерим своими руками». Сост. Д.А. Рытов.
14. Нюксенские кадрили. Часть 1, 2. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
15. Отчетный монтаж по материалам экспедиции в Кардымовский район Смоленской области. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
16. Песенная культура Нюксенского района Вологодской области. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
17. Русские народные музыкальные инструменты. Сост. Д.А. Рытов.
18. Смоленская Троица. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
19. Смоленские хороводы и пляски. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.
20. Наигрыш и пляска «камаринского» в традициях Смоленской области. Архив ФЭЦ СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга
"Ораниенбаум"

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Автор: Аксененко Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования
высшей квалификационной категории

Санкт-Петербург
2012

Методики и технологии

Технология изучения программы

В процессе реализации программы используются следующие организационные формы образовательного процесса:

- аудиторные занятия (лекции, беседы, практические занятия);
- музейные уроки;
- экскурсии (учебные и досуговые),
- организация с учащимися выставок: отбор экспонатов, монтаж, презентация, организация на выставке показательных занятий, демонтаж;
- организация конкурсов;
- презентация (представление учащимися своих творческих достижений);
- « мастер-класс»;
- проектирование (защита проекта),
- исследовательская работа (данная технология является индивидуальным образовательным маршрутом углубленного уровня для одаренных и заинтересованных детей);
- концертная деятельность;
- воспитательная деятельность. Данное направление представлено не только в тематическом комплексе учебного плана студии, где решаются познавательные и творческие задачи, но, также специально организованной вне учебного процесса совместной деятельностью педагога, учащихся, родителей.

Воспитательный процесс направлен на решение педагогических задач:

- формирование и развитие коммуникативной культуры;
- приобщение к нравственным ценностям народной культуры;
- приобщение к национальным традициям;
- экологическое воспитание;
- формирование коллектива студии, создание традиций;
- забота о здоровье воспитанников,
- установление и расширение социальных связей студии.

В основе воспитательной деятельности лежит принцип формирования образовательной среды воспитывающего и творческого характера, комфортной для каждого ребенка.

Организационной формой воспитательной деятельности являются досуговые вечера, КТД (коллективное творческое дело – по методике Иванова), экскурсии, выезды на природу.

Особое место в воспитательно-образовательной работе отводится экспедициям. Они направлены на развитие познавательной активности в изучении быта и культуры своего края, развитие социальной активности путем постоянного контакта с населением и друг с другом, а также восприятие этнических норм и воспитание культуры поведения.

В процессе освоения программы студии воспитанники 3-5 годов обучения пишут рефераты, опираясь на фольклорный, краеведческий и этнографический материал. Примерные темы рефератов: «Песни календарного цикла», «Девичий тип одежды», «Зимний цикл обрядов», «Типы орнамента» и т.д.

Методика

вокально-хоровой работы

Как уже отмечалось, для народной певческой традиции в первую очередь характерна непосредственная связь с речью – так называемая разговорность пения. В

детском пении разговорность проявляется самым естественным образом, если певческое звучание формируется из речевого. При этом, очевидно, используются разные степени смыкания голосовых складок – и более, и менее плотное; разные регистры: фальцетный, грудной, микст. В процессе обучения естественность речевой фонации под контролем педагога постепенно перерастает в естественность певческой фонации. Появляется протяженность звучания – кантилена, активизирующая дыхание. Сохранение при этом речевой интонации обуславливает специфическое звучание, свойственное традиционному народному пению.

Начало обучения в «Студии народных традиций» с 6 - 7 лет является периодом, когда ребенок психологически готов к началу учебной деятельности. Он с удовольствием воспринимает простейший песенный материал, который преподносится на игровой основе, что создает предпосылки для развития творческих способностей.

Вместе с тем, естественное родство речевой и певческой фонации малышей создает благоприятные условия для начального этапа вокального воспитания. Натуральное звучание детского голоса в этот период полностью соответствует норме, к которой мы стремимся. Ведь характерные качества голоса начинают развиваться в младшем школьном возрасте (7-9 лет), когда в основе диапазона лежит, так называемые, примарные тона. В это время механизм голосообразования у мальчиков и девочек абсолютно идентичен, звук имеет ярко выраженный фальцетный характер, т.к. пение осуществляется краевым натяжением связок, а голосовая мышца еще только образуется. Небольшой диапазон голосов позволяет без затруднений определить область примарных тонов. Именно на этих звуках проявляются лучшие качества детского голоса, которые постепенно распространяются на весь диапазон. От «натуральных», без всякого усилия берущихся звуков к красивому звучанию всех нот диапазона – основное положение метода воспитание детского голоса. При планировании занятий в хоровом классе это положение должно быть основополагающим в работе для всех возрастных групп.

Обычно примарные тона у маленьких певцов прослушиваются в диапазоне $ми^1, си^1, до^2$). Искать эти звуки следует при эмоционально ярком, выразительном исполнении высокохудожественного произведения, когда с ребенка снимается всякая скованность и он свободно, через игру, изливает свои чувства в пении. Лучшими сочинениями подобного рода будут народные мелодии с ограниченным диапазоном и особенно песни, имеющие нисходящее мелодическое движение. Для этого как нельзя лучше подходит, так называемый детский фольклор (игровой, потешный, материнский, календарный). Нисходящее движение в мелодии этих образцов поможет начинающим певцам сохранить высокую позицию на протяжении всей песни. Хорошо известно, какое значение в вокальной практике придается нахождение верной позиции, т.е. естественному, без напряжения, звучанию голоса с первого тона. С этой целью педагог может использовать в упражнении различные восклицания: ой, ох, ах, эх. Этот прием помогает произвольно найти хороший и верный первый тон.

Занятия с малышами и с начинающими в более старшем возрасте строятся на простых попевах, органично сочетающихся с простейшими игровыми движениями.

Важнейшая исполнительская задача – достичь единства слова, напева, движения, воспринимаемого не как сумма компонентов, а их синтез, дающий новые качественные показатели.

Воспитанию необходимых певческих хоровых навыков способствуют различные вспомогательные упражнения. Педагог подбирает их, исходя из своего опыта и возрастных возможностей коллектива.

Сознательное отношение к дыханию, как выразительному средству, было типичным для народных певцов. Как известно, большое значение для дыхания имеет правильное положение корпуса: дети должны сидеть или стоять прямо, двигаться легко и непринужденно, не опуская головы.

Нередко народные певцы ради того, чтобы взять дыхание перед новой фразой или при смене регистра, делают паузу, тем самым, подчеркивая важность осмысленной фразировки и смены характера звукообразования.

Все выше сказанное имеет большое практическое значение для правильного вокального воспитания детей. Как известно, и дети, и взрослые при пении пользуются смешанным типом дыхания, при этом певческое дыхание вырабатывается только в процессе самого пения. Поэтому необходимо с самого начала ввести юного певца в мир высокохудожественной музыки, чтобы процесс овладения дыханием был связан у него с выразительным исполнением, с осознанием музыкальной фразировки. Хорист должен сознательно стремиться пропевать фразу на одном дыхании. Только в процессе такого пения у него будут вырабатываться правильные рефлекторные навыки дыхания, и укрепляться дыхательная мускулатура. Применение педагогом хорового класса различных упражнений поможет решению этой задачи. На первых порах следует подбирать такой музыкальный материал, в котором налицо ясное и четкое деление на небольшие фразы. Самым удобным в этом плане материалом будет детский фольклор, о котором уже говорилось выше.

Быстрый, но вместе с тем спокойный, не судорожный вдох обеспечивает четкую работу всего дыхательного аппарата, а значит, и образование, так называемого, опертого звука. Мгновенная задержка, производимая при вдохе, сомкнет связки, преградит путь выдыхаемому воздуху, заставит мускулы дыхательного тракта принять самое активное положение с последующим постепенным их расслаблением. Одновременно произойдет сужение в гортани, что и предопределяет создание необходимых условий для высокого качества певческого звука. Такое пение и называется пением на опоре.

Кропотливая работа в хоре над певческим дыханием – непременное условие повышения исполнительского мастерства коллектива. В дальнейшем следует постепенно расширять репертуар хора, подбирая песни с более продолжительными фразами.

Правильное дыхание даст возможность певцу ровно и позиционно устойчиво исполнять различные гласные на всех участках диапазона голоса, а это значит – одновременно работать и над совершенствованием своего тембра.

Народные песни с распевом – замечательная школа вокального мастерства. На гласных вырабатываются все лучшие качества голоса (тембр, сила, точность интонирования, регистровая ровность) и техника. В народных песнях встречаются распевы на все гласные, и эти мелодии могут служить прекрасными упражнениями. Особенно велико значение песен с распевами для младших школьников. Именно в этом возрасте начинает воспитываться тембр и приобретается вокальная техника, поэтому в этот период и необходимо широко воспользоваться подобными образцами. Начинать рекомендуется с таких песен, в которых распеваются только 2 звука на один слог.

Постепенное увеличение звуков в распеве до 4 и более поможет добиться широкой напевности, льющегося, протяжного звука, что, несомненно, повлияет на повышение вокальной культуры каждого юного певца и коллектива в целом.

Когда педагог заметит успехи в овладении начальными навыками певческого дыхания, следует переходить к воспитанию одного из самых необходимых из них – «цепного» дыхания. Одним из важнейших исполнительских приемов, применяемых в народной практике, является «цепное» дыхание. Обучение ему можно - и нужно начинать с первого же года занятий, даже с малышами, которые только научились немного тянуть звук, применяя для этого специальные упражнения, следя за сохранением заданного темпоритма. И здесь важно соблюдать следующее правило: при возобновлении пения нужно незаметно включаться в общее звучание, т.е. не изменять динамики и характера звукообразования. Это правило будет выполняться детьми не сразу, но стремление не испортить песню поможет им добиться успеха.

Так постепенно у учащихся вырабатываются начальные вокально-хоровые навыки, появляется выразительность ритма, с присущей ему ритмической четкостью, моторностью, в сочетании с кантиленой – непрерывно льющим звуковым потоком.

Широкая напевность характерна для всех жанров русской народной песни: от протяжной до плясовой. Умение народных певцов «нанизывать» на бесконечно льющийся поток четкие и ясные слова – явление поразительное. Во время пения хорошего хора создается впечатление, будто одна группа поет мелодию, а другая – слова. На самом же деле каждый участник хора удивительно ловко и быстро произносит согласные, не нарушая общего течения мелодий.

Добиваясь четкой и ясной дикции, активной артикуляции, рекомендуется обратиться к народным прибауткам. Эти песенки словно специально созданы в народе для улучшения дикции и артикуляции юных певцов.

Педагогу необходимо показать детям, как плохая, вялая дикция оказывает отрицательное влияние на звукообразование и интонацию. И, наоборот, хорошо и ясно произнесенное слово не только создает предпосылки для выразительного исполнения, но и помогает самому процессу пения. Каждый участник хора должен сознательно стремиться к достижению полной свободы артикуляционного аппарата. Только быстрые и легкие перемещения языка, губ помогут сохранить устойчивое положение гортани. И добиваясь этого следует не акцентированием внимания детей на работе гортани, а освобождением, раскрепощением всего артикуляционного аппарата.

При исполнении этих песенок необходимо следить за пропеванием каждого звука, с утрированным произношением текста. Главное внимание следует обратить на согласные Р, М, Н, Б, которые должны произноситься особенно четко и ясно, как бы с удвоением и даже с утроением. В то же время шипящие согласные нужно пропевать быстро и легко, т.к. при их артикуляции происходит значительная утечка воздуха. Полезно специально поработать и над четким произношением согласных в конце слов.

Подобные упражнения принесут большую пользу каждому участнику хора и окажут благотворное влияние на процесс звукообразования и звуковедения. Несомненно, что хорошая дикция и артикуляция помогут и в овладении наиболее важным качеством пения – широкой кантиленой.

Если на первых порах чрезвычайно важно добиться унисонного звучания, в котором сольются все тембры детских голосов, то по мере накопления знаний, умений и навыков, происходит переход к многоголосию, для которого характерно усложнение первооснов всех певческих навыков. Это достаточно сложный и длительный процесс, во многом развитию которого способствуют элементы импровизации.

Синкретичность музыкального фольклора обуславливает три основных вида в развитии деятельности детей: импровизация поэтического текста, движений, музыкального текста и его варьирование. Для импровизации поэтического текста нужно усвоить ритмическую структуру напева (обычно берется самая простая) и наметить сюжетную канву. Знание сказок, стихотворений, повадок различных животных и птиц, наконец, просто фантазия, помогает создать ту или иную игру, в которой используются самые простые элементы движения (общие движения по кругу, притопы, отдельные жесты, помогающие создать образ какого-либо действующего лица). В последующий период эта задача под руководством педагога выполняется на все более высоком уровне, используются танцевальные движения, характерные для того или иного исполнительского стиля: северного, южнорусского, средней полосы и т.д. (в старших группах).

Для варьирования напева необходим достаточный интонационно-ритмический багаж. Формируется он постепенно, причем здесь важно понимание, в каких именно комбинациях они применимы, каковы возможности их взаимозаменяемости. Начинать эту работу, конечно, необходимо с развития мелодического слуха, умения узнавать и воспроизводить мелодию, а также с чувствительности к точности ее интонирования, опирающегося на ладовое чувство. Ладовое чувство, и в первую очередь, его основное

ядро – чувство тоники, развивается очень рано, и задачи, непосредственно к нему апеллирующие, принадлежат к числу наиболее легко решаемых средним ребенком.

Воспитание столь сложного навыка, как импровизация, следует начинать уже на начальном этапе обучения, используя различные приемы работы, постепенно усложняя задачи и выводы на более высокий уровень исполнительского мастерства. Это, конечно, требует большой подготовительной работы от педагога хорового класса, вдумчивой самостоятельной работы над песенным материалом. Параллельно с предварительным анализом педагог разрабатывает план исполнения песен.

Репертуар

А) Изучение местного фольклора

Б) Принципы подбора репертуара

А) Народный хор, как правило, раскрывает местные и областные богатства народной песенной культуры. Народная манера пения – это целый комплекс вокально-исполнительских средств и приемов, сложившихся на основе местных историко-культурных и художественных традиций под воздействием бытовой певческой среды. Народная манера пения основана на особенностях диалекта, музыкального языка и исполнительского опыта ряда поколений народных певцов одной местности и имеет определенные традиции. Изучение местной манеры пения, местного песенного фольклора должны лечь в основу не только работы хорового класса, но и непосредственного общения учащихся Студии с народными певцами, умельцами (например: на проводимых мероприятиях).

Воспитание у учащихся любви к местным песням, бережного отношения к лучшим образцам песенного материала, умение понять «душу» народной песни. Все это желательно прививать педагогом хорового класса не только на уроках, но и (при наличии финансирования) в фольклорных экспедициях, которые могут проводиться 1 раз в год (фольклорно-этнографические экспедиции педагогического состава с учащимися и родителями, начиная с 14-16-летнего возраста). Собранный материал предполагается перерабатывать совместно с более способными учащимися, систематизировать, выявлять наиболее яркие особенности изучаемой местности, всю информацию записывать, нотный материал расшифровывать (уроки расшифровки). После обработки собранный материал обязательно должен использоваться в дальнейшей работе коллектива.

Б) Отбор песен в репертуаре хорового класса требует очень внимательного и целенаправленного подхода. Критерием здесь должна явиться традиционная фольклорная основа песен и их доступность, основывающаяся на закономерностях детской психологии и физиологии. Традиционная фольклорная основа – понятие в данном случае очень емкое. Она при анализе должны просматриваться в самых различных аспектах: образного содержания, ладо - интонационной и ритмической организации, фактуры, особенностей формообразования. Главное – не только наличие той или иной отдельной характерной черты в произведении, а органичное единство формы и содержания, средств художественной выразительности и применяемых методов воплощения.

Высокохудожественные произведения стимулируют и выразительное точное по интонированию с применением правильной певческой установки исполнение, и творческое осмысление исполняемого, проявляющееся в интерпретации. Поиск формы и способа исполнения может привести к созданию новых вариантов произведения. Большой раздел репертуара должен составлять песни, возникшие в народной среде, сохранившиеся в ней, прошедшие испытание временем и пронесшие через века характерные черты исполнительских традиций различных регионов.

Но даже совершенство средств художественной выразительности не дает нам право включать ту или иную песню в репертуар, если она слишком сложна для детского восприятия. Например, неестественно, даже несколько пародийно выглядят «страдания» в исполнении детей. Песни лирико-этнического склада не прозвучат достаточно выразительно у детей младшего возраста. С такими песнями гораздо успешнее справятся подростки. Песенный репертуар подбирается и с учетом возможностей детского голосового аппарата. Постоянно завышение степени трудности исполняемого материала влечет за собой применение неправильных приемов звукообразования, и звуковедения, что, в конечном счете, может привести к серьезным нарушениям в работе органов дыхания и речевых органов (см. раздел «Методика»)

Репертуар хорового класса на начальном этапе обязательно должен составлять детский музыкальный фольклор! (игровой, потешный, календарный) в основе которого лежит поэтическое слово и его напевное интонирование. И только со среднего звена можно постепенно вводить в репертуар более сложные произведения различных жанров, соблюдая основные положения концентрического метода воспитания голоса. Большое место в репертуаре хорового класса должны занять произведения без сопровождения (а капелла), т.к. именно эта форма хорового исполнения является наиболее распространенной. Здесь же необходимо оговориться, что при исполнении народных песен не рекомендуется пользоваться инструментом с темперированным строем, т.к. интонационная выразительность мелодий значительно снижается. Народная песня не знает темперации, поэтому должна звучать без сопровождения.

Подбор произведений, составляющих учебный репертуар, должен соответствовать методике воспитания народной манеры пения, у детей среднего и старшего возраста требуется очень внимательный и целенаправленный подход к подбору репертуара. Критерием должна являться традиционная фольклорная основа песен и их доступность, основанная на закономерностях детской психологии и физиологии. При выборе репертуара для работы необходимо ориентироваться на образовательную программу.

Процесс разучивания песен в народном хоре

а) Показ песни в исполнении ансамбля, дуэта (в записи) или самого руководителя без сопровождения или под баян (или какой-либо другой инструмент).

б) Рассказ о времени создания песни, о месте бытования или моменте исполнения ее в народной среде. Знакомство с содержанием текста, характеристика мелодии, техническая работа над разучиванием песни. Разучивание литературного и нотного текста, работа над вокальными и хоровыми навыками. Художественная работа над произведением – понимание художественного образа песни в целом или отдельно ее частей (так песня куплетной формы может иметь разный эмоциональный накал в разных куплетах). Фразировка и нюансировка песен – как продукт коллективного творчества и коллективного исполнения. Творческая инициатива певцов. Хоровод, игра, пляска – как иллюстрации к исполняемой песне. Роль мимики и жеста исполнителей при исполнении народной песни – как выразителя характера исполняемой песни или эмоционального ритмического пульса песни. Различные приемы разучивания народной песни, подголосочно-полифонического склада в различных ладах (в старших группах). Пение без сопровождения – основа пения народных песен. Приемы введения новых певцов в хор (например, учащихся младших групп).

Организация занятий хорового класса

Рассказ о значении распевания, упражнений, об их роли в развитии певческих навыков. Распевание. Разучивание нового произведения, повторение и совершенствование выученного. Соблюдение основных педагогических принципов – постепенный переход от

простого к сложному, повторение старого и освоение нового материала. Распевание хора на песенном материале – «ключ» к освоению певческими средствами местного народно-хорового исполнительства.

Целесообразность и практическая ценность распевания. Порядок разучивания нового материала. Порядок повторения пройденного материала. Закрепление и совершенствование выученных ранее произведений – «впевание». Исправление ошибок и неточностей. Систематическое наблюдение в течение занятий за вниманием учащихся, отношением к исполняемому произведению, «игрой» песен, чистотой интонирования. Два вида использования музыкального инструмента в работе хора: средство для разучивания произведений и для сопровождения при исполнении хоровых произведений. Работа без концертмейстера. Подготовка к концерту. Составление программы с учетом характера концерта (концерт-смотр, тематический концерт и т.д.) и определение степени готовности изучаемых произведений. Подготовка хора к выступлению. Напоминание о правилах поведения на концерте, на сцене вообще и, в частности, при исполнении песни. Создание настроения, подъема и уверенности. Обеспечение костюмами участников хора. Генеральная репетиция. Организаторская роль руководителя хорового класса. Концертное выступление (показательное, отчетное, посиделочного характера). Беседа с участниками хора об итогах выступления. Общая оценка выступления.

Изложенное выше содержание работы хорового класса будет наиболее успешно усвоено учащимися, если преподаватель в своей работе будет руководствоваться следующим основным принципом: прежде всего, преследовать в работе общеобразовательные цели, исходя из того, что творческий процесс в хоровом классе, являясь коллективным трудом. Он должен способствовать укреплению дисциплины, воспитанию созидательного отношения к учебе и развитию чувства ответственности за свою работу и за весь коллектив.

Следует также подчеркнуть необходимость тесной взаимосвязи «хорового класса» с другими предметами, в частности, с «народным вокалом» и «фольклорным ансамблем».

Все предусмотренные программой навыки не должны воспитываться изолированно, в отрыве друг от друга.

Методика работы по народному вокалу

Методика работы с учащимися по народному вокалу ставит и последовательно решает ряд задач. Их определяют в первую очередь особенности русского народного хора (ансамбля), концертной программы в которой сочетаются сольные, ансамблевые и хоровые номера, различия областных певческих манер и пр. Навыки хорового пения вырабатываются в хоровом классе, но успех и продуктивность этой работы во многом зависят от содержания занятий по постановке голоса. Здесь же на занятиях по постановке голоса вырабатываются навыки сольного и ансамблевого пения. Особенности народно-хорового исполнительства (большинство народных песен начинается с сольного запева) определяют необходимость максимально раскрывать и развивать индивидуальные исполнительские возможности каждого участника хорового коллектива. С первых же занятий параллельно со специальными упражнениями по воспитанию народной манеры пения можно осуществлять работу над запевами к хоровым народным партитурам. При этом внимание учащихся следует постоянно акцентировать на ведущей роли голоса запевалы, дающего определенный тембр, темп и эмоциональный настрой звучанию всего хора.

Среди учащихся, как правило, мало кто имеет навыки народной манеры пения, поэтому особое внимание следует уделить специальным упражнениям, помогающим овладеть в первую очередь естественным регистром данного голоса, а затем уже стремиться к расширению регистровых рамок. В решении данной задачи приносит пользу

близкое, естественное проговаривание скороговорок на одном, удобном для данного голоса звуке, в «высокой позиции», также работа над частушкой.

Необходимо выработать у детей стремление к точному интонированию звука, систематически тренировать вокальный слух, акцентируя внимание на причинах возникновения неточной интонации.

Разучивание произведений (попевочный, тренировочный материал), должны соответствовать индивидуальным свойствам исполнителя, его возрастным особенностям, а также способствовать их дальнейшему раскрытию.

Работу «народному вокалу» можно (условно) разделить их на 2 этапа:

На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с основами народного певческого мастерства: певческой установкой, певческим дыханием (грудобрюшным), получают понятие «опоры звука», знакомятся с правильным звукообразованием, близким к естественно-разговорному. Практически знакомятся с народно-певческими приемами выразительности: такими, как подача текста, отличающаяся простотой, искренним выражением чувства, ясной, четкой дикцией с точной артикуляцией (особое внимание обращается на произношение ударных и неударных гласных, а также шипящих согласных Ч, Ш, Щ – требующих утрированного исполнения); с быстрой и бесшумной сменой дыхания на разрыве слова.

В начале обучения разучиваются несложные произведения с простым текстом. Принимая во внимание специфику народной манеры пения и подсознательное стремление учащегося, не владеющего народной манерой, свести певческий процесс к «чистой» вокализации, воспитание народно-певческих навыков рекомендуется начать с закличек, приговорок, с потешного и игрового фольклора. На репертуаре этого типа легче вырабатывается народная манера пения, развивается грудной регистр.

К концу первого этапа обучения должна проявиться известная ровность в звучании естественного регистра голоса, а также выработаться навык близкого, речевого формирования гласных. При условии успешного освоения учеником программы, уже на первом этапе обучения возможно сочетание индивидуальных занятий с занятиями малыми ансамблями (дуэт, трио), что должно дать положительные результаты. Общение исполнителей между собой во время пения, и даже пассивное присутствие одного ученика на занятиях у другого, ускоряет появление исполнительской свободы.

На втором этапе закрепляются и развиваются ранее полученные навыки. Чувство «опоры» звука должно стать (у большинства учащихся) совершенно осознанным, принцип высокопозиционного пения становится неременным условием звучания голоса.

Продолжается работа над закреплением навыка близкого, разговорного звукообразования.

Дается понятие и начинается практическое занятие по выработке навыка чередования контрастных типов звуковедения: речитативного, как бы говорком, с протяжной проголосной манерой. Расширяются регистровые рамки голоса, усложняются исполнительские задачи.

Усложняется репертуар, вводятся частушки, скорое, плясовые песни, где скорость произношения слов облегчает задачу выявления близкого, равнопозиционного звучания. Более подготовленным учащимся можно предложить для работы протяжные, проголосные, лирические песни. Постоянно акцентируется внимание учащихся на близком, естественно-разговорном произношении текста. В работе над протяжной песней необходимо добиваться большей свободы звукообразования, совершенствования певческого дыхания, выработки кантилены.

Результатом занятий по постановке голоса учащихся предполагается овладение певческим дыханием и ровным звучанием голоса в своем диапазоне.

Материал составлен на основе собственного многолетнего опыта работы педагога с использованием материалов 12-х Чтений, посвященных памяти Г.С.Виноградова.