Доклад на тему: «Развитие музыкальных способностей детей подросткового возраста средствами традиционного музыкального фольклора»

Исполнитель: Петрова Анжела Николаевна

Музыкальный руководитель

МКДОУ - детский сад № 2 «Золотой ключик»

Барабинск 2019

Творческие способности предполагают готовность человека к созданию принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. Над определением сущности творческих способностей работало большое количество ученых, которые предлагали различные концепции. Однако, все они однозначны в том, что творческие способности не являются врожденными и их следует развивать.

Креативность поддается развитию. Особенно эффективно воздействие на ее формирование происходит в сензитивные периоды, такие как подростковый и дошкольный возрасты. На уровень развития творческих способностей влияет большое количество факторов. Наиболее важные из них: среда обитания, темперамент и отношения в семье.

Подростковый возраст очень важен для развития творческих способностей, так как подростки начинают активно воспринимать культурное наследие, а повышение интеллектуального развития ведет к развитию воображения. ***Развитие музыкальных способностей***

Практика показывает, что подростковый возраст наиболее благоприятен для развития творческой деятельности в силу стремления к личностному самосовершенствованию, которое происходит через самовыражение, самоутверждение. Одним из важных направлений художественного развития личности подростка является приобщение к музыке, музыкальному творчеству. В современной социокультурной ситуации музыка все больше выдвигается на первый план в структуре художественных предпочтений молодежи. Она опережает другие виды искусства по количеству потребления, так как имеет непосредственно-чувственное воздействие на человека. Следует особо отметить, что музыкальное искусство, как яркое выражение чувств, эмоций и настроений, становится областью интересов практически всех подростков. В современных условиях, благодаря развитию музыкальной индустрии, ориентации подростков в области музыки формируются, главным образом, под воздействием средств массовой коммуникации и общения со сверстниками. Это приводит к потреблению музыкальных образцов сомнительного художественного качества, рассчитанных на невзыскательный вкус в силу легкости восприятия (незамысловатая мелодия, танцевальный ритм, элементарная простота гармонического языка, близость тематики содержания текстов). Сложившаяся система музыкально-эстетического воспитания в общеобразовательной школе, к сожалению, не дает видимых результатов, так как по-прежнему опирается на назидание, формализацию данного процесса, ограниченность музыкального репертуара. Недостаточно учитываются возрастные особенности подростка, его интересы и установки в процессе художественного воспитания, недостаточно внимания уделяется изучению современных направлений музыкального искусства. Вместе с тем, эти требования нисколько не противоречат задачам профессионального музыкального воспитания, которое могут получить наиболее одаренные из числа учащихся юношеского факультета.

Что такое фольклор

Фольклор (англ. Folklore - народная мудрость) - это обозначение художественной деятельности народных масс, или устного народного творчества, возникшего еще в дописьменный период. Этот термин впервые был введен в научный обиход английским археологом У.Дж. Томсом в 1846 г. И понимался широко, как совокупность духовной и материальной культуры народа, его обычаев, верований, обрядов, различных форм искусств. С течением времени содержание термина суживалось. Существует несколько точек зрения, трактующих фольклор как народную художественную культуру, как устное поэтическое творчество и как совокупность словесных, музыкальных, игровых видов народного творчества.

При всем многообразии региональных и локальных форм фольклору присущи общие черты, такие, как анонимность, коллективность творчества, традиционность, тесная связь с трудовой деятельностью, бытом, передача произведений из поколения в поколение в устной традиции. Коллективная жизнь определяла появление у различных народов однотипных жанров, сюжетов, таких средств художественной выразительности, как гипербола, параллелизм, различные виды повторов, постоянный и сложный эпитет, сравнения. Роль фольклора была особенно сильна в период преобладания мифопоэтического сознания. С появлением письменности многие виды фольклора развивались параллельно с художественной литературой, взаимодействуя с ней, оказывая на нее и на другие формы художественного творчества влияние и испытывая обратное воздействие.

В общественной жизни древней Руси фольклор играл гораздо большую роль, нежели в последующие времена. В отличие от средневековой Европы, Древняя Русь не имела светского профессионального искусства. В ее музыкальной культуре развивались только две основные сферы - храмовое пение и народное творчество устной традиции, включающее различные, в том числе и «полупрофессиональные» жанры (искусство сказителей, скоморохов и др.)

Фольклор является народным творчеством, зародившимся в глубокой древности, историческая основа всей мировой художественной культуры, источник национальных художественных традиций, выразитель народного самосознания. Некоторые исследователи относят к народному творчеству также все виды непрофессионального искусства (самодеятельное искусство, в том числе народные театры). Точное определение термина «фольклор» затруднительно, так как эта форма народного творчества не является неизменной и закостенелой. Фольклор постоянно находится в процессе развития и эволюции: Частушки могут исполняться под аккомпанемент современных музыкальных инструментов на современные темы, новые сказки могут быть посвящены современным явлениям, народная музыка может подвергнуться влиянию рок-музыки, а сама современная музыка может включать элементы фольклора, народное изобразительное и прикладное искусство могут подвергнуться влиянию компьютерной графики и т. д.

Фольклор делится на две группы - **обрядовый** и **не обрядовый**. К обрядовому фольклору относятся: календарный фольклор (колядки, масленичные песни, веснянки), семейный фольклор (семейные рассказы, колыбельные, свадебные песни, причитания), окказиональный (заговоры, заклички, считалки). Не обрядовый же фольклор делится на четыре группы: фольклорная драма, поэзия, проза и фольклор речевых ситуаций. К фольклорной драме относятся: театр Петрушки, вертепная драма, религиозная драма.

К фольклорной поэзии относятся: былина, историческая песня, духовный стих, лирическая песня, баллада, частушка, детские стихотворные песни (стихотворные пародии). Фольклорная проза опять же делится на две группы: сказочную и несказочную. К сказочной прозе относятся: сказка (которая, в свою очередь, бывает четырёх типов: волшебная сказка, сказка о животных, бытовая сказка, кумулятивная сказка) и анекдот. К несказочной прозе относятся: предание, легенда, быличка, мифологический рассказ, рассказ о сне. К фольклору речевых ситуаций относятся: пословицы, поговорки, благопожелания, проклятия, прозвища, дразнилки, диалоговые граффити, загадки, скороговорки и некоторые другие. Существуют и письменные формы фольклора, такие как письма счастья, граффити, альбомы (например, песенники).

Музыкальный фольклор.

Вокальное, инструментальное, вокально-инструментальное и музыкально-танцевальное творчество народа –неотъемлемая часть народного художественного творчества, существующего, как правило, в устной, бесписьменной форме и передаваемого лишь исполнительскими традициями. Синонимом музыкального фольклора является народная музыка.

Ученые - исследователи народного творчества выделяют множество характерных свойств и признаков фольклора, которые достаточно полно раскрывают его сущность.

Первым признаком муз фольклора следует выделить его би функциональность, что означает неразрывное единство практической и духовной функции фольклорного произведения. Примером может служить колыбельная песня, которая поется для успокоения и усыпления ребенка, в чем выражается практическая, утилитарная функция. Другой функцией является духовная, эстетическая, проявляющаяся в тихой, ласковой интонации, интонационно - ритмическом однообразии, с которыми исполняется колыбельная. Таким же образом можно рассмотреть бифункциональный признак на примере трудовой песни или похоронного плача.

Одним из основных свойств фольклора является его бесписьменность.

Фольклор называют устным или изустным творчеством, так как он живет, развивается и передается только в живом исполнении «из уст в уста».

Авторство народной музыки обычно неизвестно, но это не означает, что оно возникает само по себе. Народная песня всегда кем-то сочинена, только автор остается неизвестным, так как это не профессиональный композитор, а простой крестьянин или ремесленник, который выразил в песне свои мысли и чувства. Затем песня на протяжении многих веков передается от отца к сыну, от матери к дочери.

Другим важным признаком народного творчества выступает полиэлементность или синкретизм, который определяется как соединение, нерасчлененность различных художественно-образных элементов.

Большинство фольклорных произведений полиэлементно. Это может быть народная песня, где соединяются словесный и музыкальный элементы или народный танец, содержание которого раскрывается в синтезе хореографического и музыкального элементов. Наиболее ярким примером является игра-хоровод, в котором взаимодействуют словесный, драматический, хореографический и музыкальный элементы. Таким же образцом синкретичности может стать музыкальная сказка, где встречаются практически все основные художественно-образные элементы фольклора.

Отличительным свойством фольклора является его вариантность, иногда называемое вариативностью или импровизационностью. Известный фольклорист И.И. Земцовский определяет вариантность как «душу и тело фольклора», так как словесный и музыкальный текст фольклорного произведения всегда остается открытым для каждого следующего исполнителя. Вариантность может проявляться: в мелодическом или ритмическом разнообразии народной песни или наигрыша, в количестве голосов (от одноголосья до бесконечного количества голосов в народной песне), в сочинении подголосков, в количестве куплетов, в исполнительском(динамическом, темповом и т.д.) многообразии, в различном сопровождении и т.д.Вариантность тесно связана со следующим признаком фольклора, который называют традиционностью. Указанный признак, как правило, выражается в традиционном использовании произведений народного творчества во время фольклорных праздников, традиционном исполнении с определенными действами, обрядами, традиционна образная речь в фольклорных источниках – «девица красная», «ветры буйные», «люди добрые» и т.д.Важным признаком, отличающим народное творчество от профессионального, является его коллективность.

В отличие от народного творчества наиболее ценным в профессиональном искусстве выступает индивидуальность. Коллективность фольклора проявляется и в процессе создания произведения, и в характере содержания, и в его исполнении. Отличительной особенностью музыкального фольклора является музыкальное интонирование. Традиционно выделяют три основных этапа эволюции музыкального фольклора: 1) древнейшая эпоха, верхняя историческая граница которой связывается со временем принятия той или иной государственной религии, сменившей языческие религии родо-племенных сообществ – развитие древнейших видов эпического и обрядового фольклора); 2) средневековье ,эпоха феодализма – время складывания народностей и расцвета т.н.классического, традиционного крестьянского фольклора, а также устного профессионализма – развитие и расцвет лирических жанров; 3) современная, новая и новейшая, эпоха, для многих народов связанная с переходом к капитализму – теснейшая связь с письменной культурой, популярными танцами и т.д.Жанры музыкального фольклора складывались веками в зависимости от разнообразия социально-бытовых функций народной музыки, связанных с экономико-географическими и социально-психологическими особенностями формирования этнической общности. Соответственно функциям народной музыки сложились песенные циклы, отражающие основные этапы жизненного цикла индивида (рождение, детство, инициация, свадьба, похороны) и трудового цикла коллектива (песни рабочие, обрядовые, праздничные).

Основные виды музыкального фольклора – песня, песенная импровизация песня без слов (например, еврейская),(эпическое сказани, танцевальные мелодии, плясовые припевки (например, частушка), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы).Обрядовый фольклор содержит древнейшие жанры народных песен, которые выполняли функциональное значение и представляли собой т.н.формульные напевы – короткие, ангемитонные мелодии узкого диапазона, каждая из которых сочеталась с большим числом различных поэтических текстов календарной приуроченности. Музыка свадебных обрядов весьма различна у разных народов. Свадебные мелодии, как и календарные, формульного типа: наиболее еархаичные традиции имеют минимум формульных напевов, звучащих на протяжении всего свадебного обряда.

К специфическому жанру музыкального фольклора относятся причитания(плачи). Существуют 3 их разновидности – 2 обрядовые (свадебные и похоронные) и не обрядовая, (бытовые, солдатские, при болезни ,разлуке и др.). Они представляют собой свободную импровизацию на основетрадиционных музыкально-стилевых стереотипов. При их исполнении

используются не интонируемое глиссандо, рубато, говор, возгласы и т.д.

Музыкальный эпос характеризуется как большая, неоднородная область

повествовательного фольклора, включающая в себя жанры былины,

духовного стиха, скоморошины, исторические песни и баллады (русский

фольклор), баиты, мунаджаты, книжное пение (татарский фольклор) и т.д.

эпические виды фольклора не всегда обладают музыкально-интонационной

жанровой спецификой. Плясовые и игровыепесни первоначально входили в состав трудовых, обрядовых и праздничных песенных циклов. Пляски сопровождаются, как правило, пением или игрой на музыкальных инструментах. Наиболее динамичным жанром в системе традиционного музыкального фольклора выступает лирическая песня, которая не ограничивается тематикой, не связана местом и временем исполнения и существует в самых различных музыкальных формах.

Частушка, припевка, коротушка – жанр русского музыкальногофольклора, сложившийся к 70-м гг. XIXв. Истоки частушки составляютигровые и плясовые припевки, хороводные песни, скоморошьи прибаутки, юмористические канты и городские песни. Для них характерна лирико-бытовая тематика, импровизационность, напевно-речитативный тип

мелодики. Наиболее распространенный тип частушки – страдания.

В отдельных культурах жанры музыкального фольклора дифференцируются не только по содержанию, функции и поэтике, но и по

возрастно-половой принадлежности (песни детские, юношеские, девические, мужские, женские).

Музыкальный фольклор явился основой всех национальных

профессиональных школ: от обработок народных песен до индивидуального

творчества.

Роль традиционного музыкального фольклора в развитие музыкальных способностей детей подросткового возраста

Рассмотрим развитие музыкальных способностей детей подросткового возраста на примере народных песен.

Благодаря своей исключительной задушевности и искренности, народное песенное творчество оказывает самое непосредственное и глубокое воздествие на эмоциональный мир детей и подростков.

В течение веков в народе сложились специальные песни для детей: колыбельные, игровые, плясовые и т. д. Педагогическое чутье подсказывало их безымянным творцам, что нужно детям, чем можно заинтересовать, порадовать их.

Издавна народ придает своему песенному творчеству большое воспитательное значение. Песни не только развлекают, но и обогащают новыми впечатлениями, дают им яркие образы окружающей действительности, учат добру, сочувствию чужой беде, воспитывают чуткое отношение ко всему живому и обогащают таким образом духовный мир детей.

Образно-поэтическое мышление народа близко детям и соответствует их представлениям о жизни природы и человека. Поэтому ребятам интересны и доступны многие народные песни, специально для них не создававшиеся. Но они доступны для тех ребят, которые живут в деревне или поселке. Они могут слышать их дома и на улице от своих сверстников и от взрослых, в кино и по радио, поют.

Самое главное удержать интерес подростков к народной музыке и народному фольклору. Народные песни привлекают школьников своим содержанием, тем, что в них утверждается прекрасное в жизни природы и в человеческих отношениях и отвергается безобразное. Эмоциональная насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и уменьшительных слов, постоянных эпитетов, задушевность тона, мелодичность вызывают у ребят желание говорить складно, красиво, развивают чувство ритма. При умелом использовании, народные песни становятся благодатным средством для целенаправленного воздействия на эмоции и сознание подростков, для формирования у них четких нравственных понятий и эстетического отношения к миру.

У каждого народа есть своя народная музыка. И она имеет свои черты: лад, интонации, костюмы, обычаи.

Конечно, очень важно, чтобы дети научились любить народную музыку разных стран. Н главная задача, которая стоит перед учителем, научить любить детей музыку своей страны в связи с особенностями родного края

С помощью народных песен у детей будут развиваться вокальные навыки: правильное звуковедение и плавное исполнение. Этому будут способствовать различные распевы, которые всегда присутсвуют в русских народных песнях

Важную роль в традиционной народной культуре выполняет фольклор, образовавший ее специфическую область. Как показывает практика, фольклор является действенным средством формирования духовной культуры, воспитания национального характера, мышления, патриотизма, эстетического вкуса подрастающего поколения.

Но, не смотря на необходимость возрождения интереса к фольклору, к народным традициям, остаются без надлежащего внимания школа и внешкольные учреждения, призванные воспитывать подрастающее поколение. А на сегодняшний день, большинство подростков демонстрирует очень низкий уровень духовной культуры.

Подростковый возраст, по Э. Шпрангеру, это – возраст врастания в культуру.

. Фольклорное творчество всегда было неотделимо от жизни нашего народа, оно являлось одновременно отражением его мировоззрения и психологии. Поэтому содержание русского фольклора вобрало в себя накопленное веками «житейское уменье» жить в мире и согласи с собой и окружающим миром. Благодаря этому фольклор приобрел способность к нравственному очищению, а значит и нравственному оздоровлению, которое, в свою очередь, является залогом и необходимым условием духовного и физического здоровья человека .

М. Г. Картавцева отмечает, что фольклор является исключительно ценным дидактическим материалом в эстетическом воспитании подрастающего поколения .Еще Я. А. Коменский создал целостную теорию образования и воспитания, осмыслив и обобщив опыт, накопленный семьей и школой. Коменский считал, что вводить ребенка в мир музыки необходимо через пение народных песен. Е. Е. Рудзик считает, что в народном искусстве сконцентрирован духовный опыт поколений, что способствует развитию положительных черт и свойств личности. Фольклор полифункционален: наряду с развлекательной функцией, снимающей физическое напряжение, он выполняет психотерапевтическую функцию .

Во многих странах пользуется популярностью педагогическая концепция венгерского музыковеда-фольклориста Золтана Кодая, в основе которой лежит триединство: музыкальный фольклор, классическая музыка, современная музыка. В Европе обращение к истории музыкального фольклора своего народа стало традицией.

За последнее время музыкальная информация необычайно возросла. Несомненно, что этот музыкальный поток оказывает значительное влияние на формирование интересов и вкусов у подростков. По мнению многих педагогов-практиков, чтобы защитить ребенка от многих вредных влияний стихийного музыкального потока, необходимо с раннего возраста закладывать в нем прочный фундамент хорошего вкуса, основанный на лучших образцах музыкального фольклора.

Однако одной из проблем в приобщении к фольклору является то, что не редко дети не любят народную музыку, потому что уроки музыки в школе не оказывают на них должного эмоционального воздействия. Основная ошибка обучения, на наш взгляд, состоит в том, что музыка, и народная в частности, не становятся предметом любви, а превращается в учебный материал.

В этом случае огромная роль отводится учителю, от которого зависит, как воспримут фольклор школьники, какова будет реакция детей на новые темы.

На уроке музыки особенно ценными являются примеры фольклора, продемонстрированные самим учителем, а также вовлечение учеников в процесс демонстраций, исполнения народной музыки посредством коллективных импровизаций и специальных заданий.

Использование музыкального фольклора в процессе формирования духовной культуры личности, обусловлено следующими принципами:

• фольклор является важным фактором нравственного воспитания и развития, представляя собой один из видов искусства – народное творчество;

• изучая историю родного края, традиции своего народа, отраженные в устном и музыкальном народном творчестве, дети глубже проникают в чувства, поступки, тем самым усваивают моральные нормы, формируют собственную активную социальную позицию;

• в процессе освоения фольклорного материала развиваются умственные, физические и музыкальные способности.

Поэтому, мы считаем, что использование музыкального фольклора является необходимым компонентом в образовательном процессе и воспитательной среде для формирования духовной культуры личности.

В нашей стране сложились различные варианты введения народной музыки в музыкальном воспитании школьников. Эти варианты отражают различное отношение к пониманию самостоятельной художественной и воспитательной значимости фольклора.

Одна из непременных форм работы, которая должна присутствовать на уроке – беседы с учащимися о «встречах с музыкой» – как нельзя лучше способствует взаимному обогащению учеников и учителя представлениями о современном, сегодняшнем бытовании фольклора. Учитель должен активизировать интерес ребят к проявлениям фольклора в окружающем их быту и сформировать у них умение слышать, видеть, распознавать. Это помогает выявлению непосредственных впечатлений и мнений детей и одновременно формирует их ценностное отношение к фольклору.

Музыкальное воспитание в школе наиболее эффективно осуществляется при сочетании классной и внеклассной работы. С одной стороны, урок – основная форма обучения, где происходит передача подрастающему поколению накопленного человечеством опыта в форме материальной и духовной культуры. С другой – внеклассная работа, которая является более действенной частью работы, направлена на формирование всесторонне развитой личности.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Реализация учебного плана по предмету «Фольклорный ансамбль» может проводиться в форме групповых занятий (численностью от 11 человек) или мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10 человек).

Такая форма обеспечивает личностно-ориентированный подход в обучении, даёт возможность более точно определить перспективы развития каждого ребёнка, в том числе и профессиональные перспективы обучающегося.

Индивидуальная форма занятий позволяет средствами вокального искусства раскрыть творческую индивидуальность каждого учащегося. Занятия по постановке голоса на уроках «Сольное народное пение» позволят преподавателю лучше узнать ученика, его диапазон, интенсивность голоса), музыкальные способности, эмоционально-психологические особенности.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Особенности работы с фольклорным ансамблем, предусмотренные данной программой, заключаются в подробном изучении подлинных народных традиций. Освоение материала в первую очередь должно идти через обращение к первоисточникам (аудио прослушивание, видеопросмотр, непосредственный контакт с носителями традиции). Важны также навыки работы с нотными и текстовыми расшифровками песенного материала.

Самая главная задача для участников процесса - научиться петь не строго заученными партиями, а создавать свою, каждый раз новую версию исполняемой песни в стилевых рамках заданного материала. Необходимо научиться музыкально-поэтической, а также комплексной импровизации, в рамках жанровых и стилистических особенностей песенного образца.

Значительное место в освоении программы занимает работа над изучением диалекта того или иного певческого стиля, поскольку диалект влияет на формирование певческой и тембральной позиции.

Музыкальный фольклор, как синкретический вид искусства, предполагает одновременное овладение певческим, инструментальным, хореографическим и драматическим исполнительством. Такой подход позволит обучающимся по данной программе качественно усвоить пройденный материал, овладеть необходимыми певческими и исполнительскими навыками и принимать активное участие в творческой деятельности коллектива.