Особенности детского голоса (6–16 лет). Методика формирования вокальных навыков у детей

Пение – один из видов коллективной исполнительской деятельности. Оно способствует развитию певческой культуры детей, их общему и музыкальному развитию, воспитанию духовного мира, становлению их мировоззрения, формированию будущей личности. Решение задач музыкального воспитания возможно только при условии достижения детьми художественного исполнения музыкального произведения. Выразительное исполнение произведений должно быть эмоциональным, в нём должна чувствоваться глубина понимания музыкального образования. Певческий процесс – явление комплексное, сложное и, в некоторой степени, многообразное. Проникнуть в глубину этого процесса, изучить его и, тем более руководить им – задача необычайной трудности. Поэтому к формированию или воспитанию певческого голоса необходимо подходить с большой ответственностью, чтобы создать живой, естественный, органичный и содержательный голос.

Работа над песней – не скучная зубрёжка и ее механическое подражание учителю, это увлекательный процесс, напоминающий настойчивое и постепенное восхождение на высоту. Учитель доводит до сознания детей, что над каждой, даже самой простой песней следует много работать. Вокальное пение – наиболее доступная исполнительская деятельность детей. Правильное певческое развитие, с учётом возрастных особенностей и закономерностей становления голоса, способствует развитию здорового голосового аппарата. Для развития и воспитания детского голоса учителю необходимо знать голосовые и певческие возможности ребёнка. Так, у шестилетнего ребёнка, они невелики и обусловлены тем, что его певческий аппарат ещё не сформирован.

Диапазон, в котором наиболее хорошо звучит голос первоклассника, небольшой: ми1- соль1, фа1- ля1. Следовательно, в качестве материала для пения на первых занятиях, следует использовать несложные, весьма ограниченные по диапазону, но яркие по музыкальному материалу миниатюры. Постепенно диапазон песенных миниатюр расширяется, в работу включаются песни, попевки, построенные на звуках тонического трезвучия, отдельных фрагментах лада. В каждой песне первоклассники осваивают звуковысотное движение мелодии с помощью двигательных, наглядных приёмов, что способствует координации слуха и голоса, точному воспроизведению звуков по высоте.

У второклассников наиболее естественно голос звучит в диапазоне ми1-си1. Данный диапазон благоприятен, прежде всего, для слухового восприятия. В то же время он определяется возможностями голосовых связок, который ещё довольно тонкие и короткие. Следовательно, на занятиях следует добиваться ненапряжённого, лёгкого и светлого звучания. К концу второго года обучения середина певческого диапазона ребёнка укрепляется и совершенствуется, окраска звука становится разнообразной в зависимости от характера и содержания песни. Звучание голоса выравнивается в диапазоне ре1-ре2. У отдельных детей можно встретить даже звуки малой октавы (си, ля), но они, как правило, звучат неярко и напряжённо.

С третьего года обучения звучание голоса выравнивается на всём диапазоне до1-ре2 (ми 2). Сила голоса у детей 6-ти, 8-ми лет не имеет широкой амплитуды. Для них наиболее типичным будет использование умеренных динамических оттенков – mP и mF. Большой вред может принести требование насыщенного звучания на нижних звуках диапазона и тихого - на верхних. Частое использование высоких звуков диапазона говорит о неудобной тесситуре. У младших школьников происходит становление характерных качеств певческого голоса, поэтому тембры детских голосов должны постоянно находиться в центре внимания учителя.

Существует четыре основных стадии развития детского голоса.

1. 7-10 лет – младший домутационный возраст. Голоса мальчиков и девочек однородны и почти все являются дискантами. Им свойственно головное резонирование, легкий фальцет, при котором вибрируют только края голосовых связок. Диапазон ограничен звуками до1 -ре1. Наиболее удобные звуки ми1-ля2 . Звук очень неровен. Гласные звуки звучат пестро. Задача руководителя - добиться более ровного звучания гласных звуков на протяжении небольшого диапазона.
2. 10-13 лет – старший домутационный возраст. К 11-ти годам в голосах детей, особенно у мальчиков, появляются признаки грудного звучания. В связи с развитием грудной клетки более углубленным дыханием, голос начинает звучать более полно и насыщенно. Легкие и звонкие дисканты имеют диапазон до1-солъ2, альты звучат плотно с оттенком металла и имеют диапазон си 1 – до2 . В этом возрасте в диапазоне детских голосов, как и у взрослых, различают три регистра:

- головной;

- смешанный;

- центральный,

- грудной.

У девочек преобладает звучание головного регистра, и явного различия в тембре сопрано и альтов не наблюдается. Основную часть диапазона составляет центральный регистр. Диапазон голосов некоторых детей может быть шире, чем указано выше. В предмутационный период голос приобретает тембровую определенность и характерные индивидуальные черты, свойственные взрослому голосу. У дискантов исчезает полётность и подвижность. Альты звучат массивнее.

1. 13-15 лет – мутационный (переходный) период. Он совпадает с периодом полового созревания детей. Формы мутации протекают различно: у одних постепенно и незаметно, у других – более явно и ощутимо (голос срывается во время пения и речи). Продолжительность мутационного периода может быть различна – от нескольких месяцев до нескольких лет. У детей, поющих до мутационного периода, он продолжается обычно быстрее и без резких изменений голоса. В этот период очень важно услышать начало мутации и при первых ее признаках принять меры предосторожности: чаще прослушивать голоса детей и вовремя реагировать на все изменения голоса. Вокальные упражнения, работу над техникой рекомендуется не останавливать, учитывая особенности каждого голоса, и работая в возможностях диапазона ученика. Как показала практика, ученики не теряют технику исполнения.
2. 16-18 лет – юношеский возраст. Послемутационный период. Становление голоса взрослого человека. Важно соблюдать "санитарные" правила пения, не допускать форсированного звука, весьма осторожно расширять диапазон. Крикливое пение может нанести большой вред нежным неокрепшим связкам.

Начинать развивать голос нужно постепенно с примарных звуков, обычно они находятся в середине диапазона певца, постепенно расширяя вверх и вниз, не прибегая к лишним усилиям и напряжению, осторожно и постепенно. Такой метод расширения диапазона определяют как метод концентрического развития голоса. Его основоположником был М.И. Глинка.

Для определения певческого детского голоса нужно выявить:

* диапазон,
* тембр,
* примарные звуки,
* способность выдерживать тесситуру,
* переходные регистровые тоны.

Основные свойства певческого голоса:

1. Звуковысотный диапазон.
2. Динамический диапазон на различной высоте голоса.
3. Плавные регистровые переходы.
4. Ровность на различных гласных.
5. Степень напряженности.
6. Вокальная позиция.
7. Качество дикции: разборчивость, осмысленность, грамотность.
8. Тембр: богатство обертонами, качество вибрато, полетность и звонкость,
9. Выразительность исполнения.

Следует отметить, что приобщение школьников к певческой деятельности является важным условием формирования их музыкальной культуры. Особое значение имеет высокохудожественный репертуар, который осваивается в определённой системе и последовательности. Успех работы зависит от умений учителя, знаний и учёта возрастных особенностей детского голоса, дифференцированного подхода к детям при формировании у них певческих навыков, развитии музыкальных и творческих способностей. Трудно произвести периодизацию процессов технической и художественной подготовки произведения к исполнению. Элементы художественного и технического, в сущности, неразделимы в едином процессе становления музыкального произведения так же, как и сам процесс исполнительской работы, заключающий в себе одновременно познание и созидание.

Наряду с такими важнейшими и взаимообусловленными элементами ансамблевой звучности, как строй, интонация, теснейшим образом связанные с вокальной техникой исполнения, все в итоге подчинено единой цели – художественно-выразительному исполнению произведения. Вокально-техническая и художественная работа с первых шагов обучения должна вестись в единстве. На начальном этапе обучения преобладает техническая работа, а на более позднем внимание концентрируется больше на художественной стороне произведения.

В процессе работы с детьми нужно стараться развивать эстетическое восприятие, которое помогает им обладать средствами художественной выразительности. Решающим фактором музыкального воспитания и обучения является развитие музыкального слуха и формирование музыкально-образного мышления, способности к музыкально-образным представлениям помогающим понимать содержание музыкальных произведений. В этой связи встает вопрос о музыкально-выразительных средствах ансамблевого исполнения: динамике, нюансировке, фразировке, текстового осмысления, без которых пение будет безликим, невыразительным. От того, насколько хорошо владеют исполнители приемами передачи качеств музыкальных звуков, зависит яркость, музыкальность художественного образа.

В работе с ансамблем над художественно-выразительным исполнением можно использовать следующие средства:

1. Голосоведение.

В работе над произведениями используются все главные приемы певческого голосоведения (legato, non, staccato). Legato – связное пение, staccato- отрывисто, отделяя один от другого паузами . Русская и татарская вокальная музыка имеет в своей основе народную песню, для которой характерно широкое, протяжное пение – распев, чем, по сути, является кантилена. Кантилена, т.е. непрерывно льющийся звук, составляет основу пения. Она образуется только тогда, когда все выпеваемые звуки соединяются между собой, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы "выливаются" из него. Упражнения на Legato являются основным средством выработки кантилены, которая неразрывно связана с длительным равномерным, правильно организованным выдохом. Legato лучше всего удается в пении на гласных звуках, поэтому особое внимание надо уделить согласным звукам, добиваясь как можно более короткого, но четкого и мягкого произношения не звучащих согласных, особенно "б", "п", "к", "д", "т".

Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново смыканием голосовых складок и дыханием при помощи активных движений диафрагмы это, значит, петь staccato. Движения брюшной стенки в подложечной области могут служить хорошим ориентиром для проверки работы диафрагмы при пении на staccato. При исполнении staccato звуки как бы подчеркиваются голосом, легко атакуются, отделяются друг от друга короткими паузами. В то же время, каждая спетая на staccato нота не должна сопровождаться снятием вдыхательной установки. Пение фразы на staccato должно проходить, как бы, на одном дыхании. Прием non legato, предусматривает некоторое подчеркивание мелодии без нарочитых акцентов. Во время исполнения того или иного певческого штриха, надо обратить особое внимание учащихся на взаимосвязь голосоведения с дыханием, мышцами брюшного пресса, диафрагмы.

2. Метроритм, темп

Огромное художественное значение в ансамблевом пении имеет метроритмическая и темповая организация. С помощью этих средств можно передать самые разнообразные настроения. Чтобы передать характер, настроение той или иной песни, надо выбрать наиболее приемлемый темп, соответствующий содержанию, наиболее полно раскрывающий смысл исполняемого произведения. Достижению метроритмической устойчивости помогает текст произведения, правильно расставленное ударение, смысловая логика. Работать над синкопированным и пунктирным ритмом, используя ряд приемов для точного исполнения того или иного ритмического рисунка. Например, ансамбль недодерживает или передерживает длительность, заострить на этом внимание. В этом случае дробим длительности и просчитываем их более мелкими единицами. В разучиваемых произведениях необходимо придерживаться авторского замысла композитора в использовании таких средств выразительности как ritenuto, portamento, rubato и т. д.

3.Тембр

Большое значение в музыкально-слуховом развитии участников вокального ансамбля имеют тембровые представления, т.е. умение представить себе окраску и характер звука, мыслить "воображаемыми" тембрами голосов, отвечающими содержанию исполняемой музыки. Вокальное обучение начинается с формирования у учащегося представления о том звуке, который ему предстоит воспроизвести. При объяснении качеств певческого звука, его тембра широко применяются образные определения. При этом используются определения, связанные не только со слуховыми, но и со зрительными, осязательными, резонаторными и даже вкусовыми ощущениями (глухой, звонкий, яркий, светлый, темный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, близкое, далекое, высокое, низкое звучание; вкусный – доставляющий удовольствие звук и т.п.). Заимствование имеет объективную основу. Это ассоциативные связи, которые образуются в головном мозге между центрами различных органов чувств. В связи с тем, что пение является средством выражения эмоциональных состояний человека, возникли и характеристики звука, связанные с эмоциями (радостный, ласковый, лиричный, драматический звук и т.п.).

Различные по тембру голоса певцов при едином принципе дыхания, звукообразования, голосоведения, дикции во время пения должны сливаться в общий ровный тембр ансамбля. Тембр может изменяться в соответствии с музыкально – образным содержанием конкретного произведения. Единую психологическую окраску, единый тембровый образ можно создать только в результате психологического единомыслия всех участников вокального ансамбля. Тембр можно изменить, меняя форму рта, перенеся точки звуковых волн в твердое небо. Даже преображение мимики, выражения лица поющего способно повлиять на тембр. Замечено, что у некоторых детей, способных эмоционально увлекаться при исполнении, голос сам принимает оттенки, диктуемые содержанием текста. Задача хормейстера – верно понять содержание и прочувствовать характер музыкального образа, чтобы объяснить все это коллективу, помочь ему найти верные тембровые краски. В качестве упражнений можно использовать русские и татарские народные песни, попевки, предлагая учащимся каждый раз петь в той или иной тембровой окраске (светло, мечтательно, сумрачно, темно, радостно и т.д.). Тембровые представления певцов помогают им внутренним слухом вообразить, мысленно воссоздать звуковую ткань произведения. Одновременно с развитием тембрового слуха стараться расширять палитру динамических оттенков.

4.Динамика

Необходимость изменения силы звука, как и использование других средств выразительности, определяется содержанием произведения. Динамический план надо продумывать очень тщательно, составить его буквально для каждой фразы и всего произведения в целом. Очень аккуратно необходимо обращаться с forte, особенно на начальном этапе работы над произведением, дабы избежать форсированного звучания. Работу над динамикой необходимо тесно связывать с работой над певческим дыханием и звукообразованием.

5.Фразировка

Музыкальную фразировку обычно сравнивают с выразительной речью, в основе которой лежит смысловая логика. Владеть фразировкой – значит уметь осмысленно исполнять отдельные музыкальные построения (мотив, фразу, предложение, период), связывая их в единое целое, в законченную мысль. Обычно стремление выделить главное слово, основную мысль фразы становится определяющим фактором выразительного пения. Для достижения выразительной фразировки используются все ранее упоминавшиеся средства музыкального выражения: агогика, динамика, а так же дыхание, тембр, цезуры. Приступая к работе над партитурой, прежде всего, анализировать ее с точки зрения формы, потому, что музыкальная фразировка зависит в большей степени от структуры произведения, его деление на периоды, предложения, фразы, мотивы. Определить их внутреннее развитие и соподчиненность важно, т. к. благодаря этому достигается не только выразительное пение, но и охват всей музыкальной формы произведения.

6. Музыкальная форма.

Это одна из сторон музыкальной выразительности, одно из важнейших средств воплощения идейно-эмоционального содержания музыки. Из целого ряда музыкальных форм чаще всего встречаются полифонические – канон, гомофонические – двух и трех частная, куплетная формы. Форма баллады. Самое главное, чтобы исполняемое произведение воспринималось как законченная целостная композиция. Важно в итоге создать форму в целом.

Итак, для выразительного исполнения вокального произведения необходимо владение дыханием, динамикой звука; для передачи эмоционального содержания произведения требуется создание соответствующего по тембру звучания, которое образуется при помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом), различного соотношения между верхними и нижними резонаторами, регистровой настройки, певческого дыхания. Таким образом, становится очевидным диалектическое единство художественных и технических навыков в пении.

Формирование технических навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной выразительностью. Певцы, не владеющие своим голосом (техническими навыками) беспомощны при исполнении художественных произведений. Они также беспомощны, если не умеют передать музыкально-поэтическое содержание. Задача педагога по вокалу (хору) – научить воспитанников всему этому в комплексе.

Системы вокального и музыкально – хорового воспитания таких авторов, как Тевлина В.Н., Черноиваненко Н.М., Дмитриева Л.Г., Раимова С.И. получили дальнейшее развитие и на современном этапе, поскольку музыкальное воспитание является частью интегрированной системы подготовки личности. Сейчас огромное значение уделяется эстетическому воспитанию детей. В школах вводятся такие предметы как: искусствоведение, краеведение, культурология, актёрское мастерство, хореография. Среди разнообразных видов детского художественного творчества трудно переоценить привлекательность и эффективность пения, эстетическая природа которого создаёт благоприятные предпосылки для комплексного воспитания подрастающей личности.

«Подготовительная программа» рассчитана на детей 3-7 лет. Маленький ребёнок приходит в незнакомый для него мир и педагогическая задача состоит в том, чтобы создать все условия, для того чтобы он стал для него добрым, радостным и понятным. Ведущая цель программы – в непринуждённой форме погрузить детей в добрый, тёплый мир народной жизни – в фольклорную среду, которая подсознательно соединяет маленького человечка с его корнями, близким ему как никому другому.

Самый ранний период развития человека, бесспорно, является основополагающим в его становлении. Известный немецкий философ основатель антропософии и знаменитой Вальдорфской педагогики Рудольф Штайнер – в этой связи писал: «Безусловно, справедливо то, о чём пишет Жан Поль, автор замечательной педагогической книги «Levana или учение о воспитании»: человек, путешествующий по свету, учится в свои первые годы у кормилицы больше, чем за время всех путешествий вместе взятых, но ребёнок учится не столько путём наставления, сколько путём подражания»[[1]](#footnote-1). В своей подготовительной программе мы руководствуемся принципом подражания, который исповедовался в дошкольной Вальдорфской педагогике. «Известно, что ребёнок копирует всё то, что видит вокруг себя. Разумеется, каждый из нас наблюдал маленьких детей, которые, находясь рядом с взрослыми, повторяли их жесты: так же ставили ноги, так же размахивали руками, откашливались. Потребность в подражании заложена необычайно глубоко. Вначале подражание происходит совершенно бессознательно. Но постоянно оно становится осознанным и выражается в игре»[[2]](#footnote-2). С самого раннего периода образования и воспитания необходима бережная по отношению к формирующейся личности «ненасильственная» педагогика, откликающаяся на природные влечения детского организма и направляющая их в социально позитивное русло. Характерно, что такая педагогическая стратегия связывает процесс воспитания с формированием мотивационной структуры личности, накапливая в детском опыте капитал «хочу» и, развивая у ребёнка способности «могу».

Разделяя убеждённость современных учёных в том, что освоение ребёнком мира человеческих духовных ценностей начинается с первых дней его жизни, следует признать факт существования в самой культуре образцов произведений, специально предназначенных для детского восприятия.

В нашем понимании таковым является детский фольклор, который включает: во-первых, творчество взрослых для детей – это передающие нежную любовь и заботу матери колыбельные песни, пестушки, прибаутки, потешки, пальчиковые игры, игровые хороводы дразнилки, народные сказки; во-вторых, творчество взрослых, усвоенное детьми: песни, простые хороводы, пословицы, поговорки, скороговорки, доступные детскому восприятию образцы обрядового фольклора, зачастую сохранившиеся сегодня только благодаря детскому фольклору; в-третьих, собственное творчество детей: дразнилки, анекдоты, считалки, игры, обращения к животным, птицам, насекомым.

В дошкольном возрасте особенности восприятия жизни обусловлены необходимостью в игровой деятельности. В игре дошкольники отражают своё мировосприятие в образах, создаваемых ими неосознанно, стихийно, благодаря целостности своего сознания, проявляя при этом художественные способности и творческую активность. Ребёнку в этом возрасте всё надо делать одновременно: петь, танцевать, играть. Только тогда он не устаёт, радуется жизни и воспринимает народную жизнь как единое, целостное явление. Это всё есть в простейших произведениях детского игрового фольклора по схеме: считалка – выбор водящего – игровой хоровод – обращение детей к водящему – выбор другого водящего и т.п. Игра подготавливает ребёнка к художественно-эстетической и творческой деятельности. Вместе с тем, игра не только представляет собой метод обучения приёмам этой деятельности, но и может быть превращена в её «поле». Все занятия с дошкольниками строятся по принципу игровой ситуации, проводятся только на родном языке. Каждое занятие – это одна большая игра по привычным и понятным всем детям правилам. Используется беспереводный метод общения, и дети, не знающие языка, после нескольких занятий, начинают понимать язык, а затем и разговаривать по-татарски.

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа в фольклорном кабинете в воссозданной фольклорной среде. На занятиях используется метод частой перемены деятельности, поэтому дети не устают даже после длительного пребывания в фольклорной среде.

Важен эффект разновозрастности группы, что создаёт атмосферу естественной народной среды и народной – семейной педагогики. Старшие дети (6-7 лет), проявляя чуткость и заботу, помогают педагогу в организации малышей (4-5лет), показывают им пример во всех видах совместной деятельности, приобретая при этом первый в своей жизни педагогический опыт, когда действует самый беспроигрышный принцип обучения – «уча других, мы учимся сами». Малыши же, в свою очередь, с огромным удовольствием и энтузиазмом могут проявить свою необыкновенную способность к подражанию не только педагогу, но и более близким себе по возрасту и мироощущению товарищам.

Важным условием проведения занятия подготовительной группы является и присутствие на них родителей. Это делается для того, чтобы родители прониклись атмосферой фольклорной среды и чувствовали себя неотъемлемой частью коллектива студии, стали единомышленниками и помощниками педагога. На занятии родители обычно исполняют роль благодарных зрителей, радуются успехам детей, записывают тексты произведений, разучиваемых с детьми с целью их последующего закрепления.

Схема проведения занятия с дошкольниками выглядит следующим образом:

1. Сбор детей, свободное общение детей, педагога и родителей. Под звуки татарского музыкального инструмента курай постановка в хоровод. Общее ритуальное приветствие.
2. Общение на материале устного татарского фольклора. Обращение с благодарностью к солнцу, земле, дождю, птицам, природе, в зависимости от времени года и предстоящего праздника.
3. Традиционные хороводы, в зависимости от предстоящего праздника.
4. Слушание сказки (одна и та же сказка рассказывается на нескольких занятиях с участием детей, пока они сами вместе не расскажут её педагогу).
5. Рисование за столом героев сказки и татарского орнамента восковыми мелками в альбомах.
6. Коллективное разучивание песен к предстоящему празднику.
7. Считалки, игры.
8. Традиционное прощание (в форме ритуала, в кругу взявшись за руки).

Очень важен индивидуальный подход к каждому ребёнку. С этой целью существуют свои внутренние обряды. Первый из них – знакомство с новым участником группы. Каждый ребёнок на татарском языке здоровается и представляется новичку, тот в свою очередь тоже представляется, затем вокруг новенького водится традиционный хоровод. Мы никогда не отказываем в приёме вновь прибывшим детям и количество детей к концу учебного года обычно удваивается.

Вторым является ритуал поздравления каждого участника группы с Днём рождения. В общем кругу каждый ребёнок говорит имениннику поздравления и свои пожелания, а потом мы все вместе играем в «Ак калач» (игра похожая на русский «Каравай»). День рождения, как и все праздники, заканчивается чаепитием.

По нашим длительным наблюдениям, после своего первого дня рождения в фольклорной студии дети буквально меняются на глазах, начинают себя уверенно чувствовать в фольклорной среде и приходят на занятия уже как к себе домой. Это очень важно, так как эти незатейливые, но очень значимые моменты в жизни маленького растущего человечка создают фундамент будущей жизни, в которой детские впечатления откладывают самый неизгладимый след.

Программа представляет собой вводный курс по предмету «Татарский фольклор» и рассчитана на детей 7-10 лет. Она призвана в образной, наглядной форме раскрыть перед детьми картину татарской народной культуры во всех её проявлениях. Программа предусматривает теоретическое и практическое знакомство с основными видами фольклора, когда наряду с детским фольклором нужно переходить к комплексному освоению жанров этнической и конфессиональной татарской традиционной культуры.

Задачи программы:

* приобщение к этнокультурным традициям, развитие художественно-эстетических способностей;
* стимулирование интереса к учебной деятельности;
* выработка устойчивых навыков культурного общения (воспитание общительности, умения сотрудничать);
* помощь детям в расширении круга интересов и воспитание ответственности за конечные результаты своей деятельности;
* расширение возможностей для развития трудовых умений и навыков.

Изучение основ народной культуры строится с учетом возрастных характеристик детей младшего школьного возраста и положения о том, что, не изучив основ народной культуры, невозможно стать её носителем. Восприятие детей в этом возрасте отличается остротой, своего рода созерцательной любознательностью. В течение всего периода младшего школьного возраста у детей наблюдается выраженная эмоциональность восприятия: всё яркое, живое, наглядное воспринимается лучше. Великолепное описание образа и поведения детей в младшем школьном возрасте даёт Н.С. Лейтес: «Ученики начальных классов, за редким исключением, любят заниматься в школе. Им нравится быть в положении учеников, их привлекает и самый процесс учения. Удовольствие от узнавания нового обычно превышает трудности и огорчения... Учение означает для них осваивать и закреплять преподносимое им. Они почти исключительно вбирают, впитывают и, судя по всему, имеют для этого поистине необыкновенные данные. Известны свежесть, яркость детского восприятия и чрезвычайная отзывчивость детей на окружающее»[[3]](#footnote-3). Организуя содержание обучения и общения с младшим школьником, взрослые определяют перспективу развития личности ребёнка в этом возрасте. Тип мышления взрослого становится типом мышления ребёнка. Оценки и отношения взрослого становятся эталонами действия ребёнка. Это первая школа в школе: школа оценок и отношений к собственным действиям, школа усвоения нового содержания окружающего мира – мира научных понятий.

Особое место в программе занимает прикладное изобразительное творчество детей. Это обусловлено тем, что рисование составляет преимущественный вид детского творчества в раннем возрасте. По мере того как ребёнок растёт и входит в период позднего детства, у него обычно заступает охлаждение к рисованию. Поэтому нам представляется важным успеть ухватить эту творческую способность детей для восприятия фольклора через художественные образы, а также для изучения традиционного орнамента и декоративно-прикладного искусства татар.

Преподавание рассчитано на три года по два часа в неделю. Программа предполагает изучение следующих разделов:

1. Устно-поэтический фольклор, включающий в себя сказки, загадки, пословицы, потешки, пестушки, мифы, легенды, предания татарского народа.
2. Музыкально-песенный фольклор – знакомство с аутентичным исполнением и разучивание в народной манере календарных, обрядовых семейно-родовых песен, песен гостевого церемониала, лирических песен, духовных песен: баитов, мунаджатов, игровых, плясовых песен такмаков, игровых и орнаментальных хороводов.
3. Музыкально-инструментальный фольклор – знакомство и слушание наигрышей на традиционных татарских музыкальных инструментах. Духовых: таш сыбызгы (татарская окарина), курай, сорнай; ударных: сырлы бэлэк (рубель), дэф (плоский барабан, в Средней Азии имеющий название «дойра»); струнных: думбра, танбур, гусля (гусли).
4. Игры как форма воспитания в фольклоре и народной педагогике. В этот раздел входят музыкальные, спортивные и драматические игры.
5. Традиционное декоративно-прикладное искусство. Даёт детям не только теоретическое, но и практическое изучение образцов материальной культуры народа. Этот вид деятельности включает в себя:

а) теоретическое знакомство с такими образцами декоративно-прикладного искусства, как: татарский традиционный орнамент, искусство кожаной мозаики, ювелирное искусство, резьба по дереву, архитектура, вышивка, ткачество, древнебулгарская керамика, татарские традиционные костюмы разных этнических групп татар;

б) практическое исполнение: рисунков и бумажных аппликаций татарского традиционного орнамента, вышивки, народных игрушек, образцов ткачества из полосок ткани, керамики (лепка из глины), элементов традиционных костюмов.

1. Обряды и праздники как самая яркая собирательная часть фольклора, в которой находят применение многие жанры фольклорного творчества. Предполагается знакомство с трудовыми, календарными, семейными и конфессиональными обрядами и праздниками татар. Подготовка и проведение таких праздников как «Рамазан», «Курбан», «Навруз», «Нардуган», «Карга боткасы».
2. Общие этнографические сведения являются образовательным разделом программы и включают в себя беседы обо всех проявлениях традиционной культуры.

Схема проведения занятия:

1. Настрой на занятие. Повторение пройденных и разучивание новых произведений устного обрядового фольклора (заклички, кричалки).
2. Беседа по теме занятия из раздела «Этнографические сведения».
3. Художественно-прикладная деятельность.
4. Слушание произведений песенного и инструментального фольклора, повторение и разучивание произведений музыкального фольклора.
5. Художественное прочтение и обсуждение произведений устного фольклора (сказки, мифы, легенды предания).
6. Подвижные музыкальные игры, хороводы.

Каждый год и соответствующие им четверти подчинены определенным темам.

Первый год "Человек и природа" – «Кеше һэм табигат» – посвящен особенностям отражения во всех видах народного знания и творчества взаимоотношений человека с природой. Тема второй четверти «Образы животных» – «хайваннар сурэтлэре». Тема третьей четверти «Древо жизни» – «Нэсел агачы» посвящена месту дерева в жизни народа. Знакомство с «Щэжэрэ» (по-арабски дерево) в тюркских языках, в том числе и татарском, означает «родословную, генеалогию», то есть «Древо жизни». Знакомство в доступной для детей форме с древней традицией ведения родословных у татарского народа с фамильными, эпиграфическими, общинными и «шэжэрэ-историями», составление каждым ребёнком в альбоме с помощью родителей, бабушек и дедушек генеалогического дерева своей семьи в нескольких поколениях. Тема четвертой четверти «Небесные светила» – «Кояш, ай, йолдызлар» – посвящена месту небесных светил с древних времён в жизни и культуре татарского народа, образу небесных светил в устном, музыкальном фольклоре и декоративно-прикладном искусстве татар.

Второй год «В году 12 месяцев» – «Ел туэлеге 12 ай» – предполагает знакомство с отражением в татарском фольклоре жизни человека в сельской общине, семейно-родовых, культовых и календарных обрядах, праздниках, в трудовых процессах. Особое внимание детей обращается на то, что все совместные трудовые процессы омэлэр (помочи) сопровождались ритуальными действами, а также песнями, играми, плясками. Жизнь и труд человека в обществе, организованные с древних пор по народному календарю, являются главным объектом изучения второго года обучения. Тема первой четверти «Коз фасылы» – «Осень» посвящена знакомству с осенними обрядами, связанными с успешным сбором урожая свадебными обрядами, с трудовыми традиционными татарскими праздниками. Тема второй четверти «Кыш фасылы» – «Зима» посвящена организации жизни татарской сельской общины зимой во время отдыха от сельскохозяйственных работ. Тема третьей четверти «Яз фасылы» – «Весна» – посвящена весне как поре обращения людей к природе, к богу с просьбой о хорошем лете и богатом урожае. Тематика четвертой четверти «Яз һэм жэй» – «Весна и лето» – включает: знакомство с традицией подготовки татарской сельской общины к началу сельскохозяйственных работ. Ритуальные обращения к земле с просьбой удачного сева, знакомство с предпосевными обрядами татар, подготовка и проведение традиционного детского татарского праздника «Карга боткасы» и праздника плуга «Сабантуй».

Третий год «Кем мин бу доньяда?» – «Кто я в этом мире» – посвящен духовным поискам татарского народа в древности, средневековье и новейшем мире. Тема первой четверти «Боронгы бабаларыбызнын ошанулары» – «Во что верили наши предки» – посвящена знакомству с древнетюркской основой татарской мифологии, с низшей татарской мифологией. Тематика второй Четверти «Тарихыбыз» – «Наша история» посвящена отражению в татарской традиционной культуре важных событий в истории нашего народа. Тема третьей и четвёртой четвертей «Татар халкых һэм Ислам» – «Татарский народ и Ислам» включает изучение с детьми татарских религиозных традиций, обычаев, обрядов и праздников по лунному Мусульманскому календарю.

Основная цель охарактеризованной выше программы состоит в том, чтобы погрузить детей в мир татарского фольклора, оставив в их умах и душах чёткую и ясную картину многообразного явления татарской традиционной культуры.

Программа татарского фольклорного ансамбля рассчитана на работу в течении четырёх и более лет с детьми и подростками от 11 до 16 лет и старше.

Подростковый возраст характеризуется интенсивным развитием интеллектуальных способностей, формированием профессиональных интересов. В мышлении появляется возможность к абстрагированию, образованию новых понятий. Развитие в этом возрасте определяется общением ребёнка с людьми во всех сферах общественно полезной деятельности: производительно-трудовой, художественной, спортивной, учебной. Основное в развитии личности подростка – это способность переходить от одного вида деятельности к другому, что обеспечивается освоением закономерности строения человеческой деятельности. Большое значение в этом отношении имеет организация разновозрастных коллективов, где односторонность отношений практически исключается и в силу вступают истинные гуманные отношения людей, объединённых общей, социально значимой целью. В.А. Сухомлинский писал о том, что в годы отрочества каждый человек становится философом, каждый подросток начинает мыслить общественно-политическими и моральными понятиями. Чтобы такое мышление вошло в жизнь подростка, надо чтобы он принимал реальное Участие в тех делах взрослых, где эти категории выступают как подлинные действия.

Все виды и формы общественно полезной деятельности способствуют развитию ориентировки подростка в мире взрослых отношений, дают возможность пережить их социальную значимость, раскрывает общественную ценность их индивидуальности. Но всё это невозможно без других людей. Недаром многие исследователи называют подростковый возраст возрастом поиска другого человека. Поиск другого – это одновременно и поиск самого себя, своей индивидуальности. Индивидуальность человек приобретает там, где он научается совершать поступки – осуществлять выбор, основанный на предвидении своих действий для других. Какой я? Зачем живут люди? Что я могу? Эти вопросы задаются в подростковом возрасте. Это начало активного развития самосознания; резкое увеличение потребности в самоутверждении и признания со стороны сверстников.

Известный отечественный психолог Л.С. Выготский разработал теорию связи развития детского творчества с воображением и фантазией. В своей книге «Воображение и творчество в детском возрасте» он пишет, что воображение зависит от опыта, а опыт ребёнка складывается и растёт постепенно, он отличается глубоким своеобразием по сравнению с опытом взрослого. По мере приближения к зрелости начинает созревать и воображение, и в переходном возрасте – у подростков с порой полового – созревания – соединяются мощный подъём воображения и созревание фантазии. У подростка созревает и подытоживается его опыт, вызревают постоянные интересы, быстро свёртываются детские интересы и получает окончательное оформление его воображение.

В то же время переходный возраст характеризуется противоречивостью, полярностью характеризующих мотиваций, нарушением детского равновесия организма и не найденного равновесия организма зрелого. Деятельность воображения в том виде, как она проявлялась в детском возрасте, у подростков свёртывается. У ребёнка этого возраста исчезает пристрастие к рисованию, пропадает интерес к наивным играм более раннего детства, к фантастическим сказкам и рассказам. Наиболее распространённой и массовой формой деятельности воображения является литературное творчество, которое стимулируется сильным подъёмом субъективных переживаний, углублением интимной жизни подростка, формированием особого внутреннего мира.

Ближе всего к детскому литературному творчеству стоит детское театральное творчество – драма основана на действии, совершаемом самим ребёнком, она наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личным переживанием.

В программе «Татарского ансамбля» преобладает многоплановая творческая направленность, учитывающая индивидуально-возрастные особенности ребенка и основанная на сотрудничестве детей и педагогов. Детям предоставляется возможность в самоутверждении во всех видах деятельности: образовательной, поисково-исследовательской, культурно-просветительской. Подростку предоставляется возможность принять реальное участие в сохранении, развитии и пропаганде своей традиционной культуры, почувствовать свою миссию в большом и благородном деле. В результате осознанной деятельности подросток начинает мыслить общественно-политическими категориями и моральными понятиями, обретать опыт самосознания и потребность в конструктивной самореализации.

Одним из важнейших условий воспитательной эффективности проекта является фольклорный репертуар, который подбирается из различных историко-стилевых пластов татарской традиционной культуры. Это древние календарные обрядовые, семейно-родовые песни старого пласта этической культуры волго-уральского типа, исторические, религиозные песни: зикры, мунаджаты, баиты из средневековой классической мусульманской культуры татар; лирические, игровые песни и хороводы позднего периода развития татарской традиционной культуры.

Основные направления и содержание деятельности ансамбля:

* 1. Учебно-репетиционная и творческая деятельность.

Работа ансамбля организована по разновозрастным группам в количестве 8-10 человек. Занятия проводятся с каждой группой 2 раза в неделю по 2 часа. Предусматриваются дополнительные часы для индивидуальных занятий с солистами, дуэтами, трио, квартетами. Дополнительно выделяются 3 часа в неделю на сводную репетицию ансамбля.

Учебно-репетиционная и творческая деятельность татарского фольклорного ансамбля включает:

1. Вокальную работу – овладение народным звукоидеалом разных исторически обусловленных слоёв традиционной песенной культуры татар на примерах аутентичного исполнения подлинных носителей музыкального фольклора.
2. Освоение традиционных танцевальных движений разных этнографических групп татар.
3. Изучение и исполнение музыкального фольклора разных историко-стилевых пластов татарской традиционной культуры.
4. Изучение обрядовой культуры разных этнографических групп татар и осуществление сценических постановок обрядовых композиций.
5. Подготовка и совместная работа педагогов и подростков в фольклорно-этнографических экспедициях по сбору устного, музыкального фольклорного материала, предметов быта и декоративно-прикладного искусству татар.
6. Занятия по сценическому движению и перевоплощению.
7. Подготовка и проведение татарских традиционных праздников.
8. Концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, телевизионных и радио передачах.

Схема проведения занятия:

1. Сбор детей в фольклорном кабинете. Свободное общение педагогов, и руководителей.
2. Распевка в кругу, чтобы все видели и слышали друг друга.
3. Слушание аудиокассет с записями аутентичного исполнения народных мастеров пения.
4. Разучивание традиционных песен – пение в сопровождении магнитофона, потом самостоятельно.
5. Повторение и закрепление ранее разученных произведений.
6. Разучивание по экспедиционным видео записям новых и повторение ранее разученных традиционных танцевальных движений, народных игр и хороводов.
7. Разучивание и повторение пройденного устного фольклорного материала к сценическим постановкам обрядовых композиций.
8. Обсуждение творческих планов ансамбля.

Большое образовательное и воспитательное значение имеют сводные репетиции ансамбля. На сводной репетиции собираются представители всех возрастных групп для сценической работы по постановке обрядовых композиций, репетиций к концертным выступлениям, конкурсам и концертам.

Сводные репетиции начинаются с тренинга по сценическому движению и искусству перевоплощения, проводимого специалистом.

На сводных репетициях особенно ярко и многогранно проявляются творческие способности участников ансамбля, где из обрывочных текстов, песен и хороводов рождается спектакль, в который каждый ребёнок привносит свои особенности, необычные образы и интонации.

Условия исполнения фольклорных обрядовых композиций, включающих все жанры народной культуры разновозрастными группами детей и подростков, совпадают с естественным образом жизни детей, подвижностью, образным перевоплощением, потребностью в движении, пении, творчестве. Традиционная культура являет собой многообразие эстетических форм для выражения, выплеска эмоций и настроений.

В драматических постановках все участники ансамбля принимают самое непосредственное участие – каждому находится роль в красочном народном действе.

Работа во всех группах ансамбля ведётся по принципу «от простого к сложному» и строится на повторении материала на новом этапе развития коллектива.

Разделение программы ансамбля по годам обучения условно, так как, во-первых, трудно регламентировать творческие процессы, во-вторых, ансамбль – это единый организм, где все участники находятся в одном творческом процессе во время сводных репетиций, праздников, концертных выступлений и экспедиций. Есть дети, которые делают очень большие успехи и достигают уровня исполнительства старших на первых годах обучения. Также условным является и количество лет пребывания участников в ансамбле.

1. Грюнемус Э.М. Вальдорсфский детский сад. М.: МПН «Мир книги»,1992. – С. 54. [↑](#footnote-ref-1)
2. Франс К. Воспитание к свободе. М.,1993. – С.195. [↑](#footnote-ref-2)
3. Лейтес. Н.С. Умственные способности и возраст. М.: «Педагогика», 1981. – С. 155. [↑](#footnote-ref-3)