

ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ

Сорокина Е.В.

Россия, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт
им. С. В. Рахманинова
ev40ina@mail.ru

Аннотация. В статье обоснована актуальность и целесообразность применения фольклора с целью развития творческих способностей подростков на уроке музыки в общеобразовательной школе. Отмечена специфика применения фольклорного материала. Подчеркнута первостепенная значимость учёта возрастных и индивидуальных особенностей подростков в процессе формирования творческих способностей. Представлены методические рекомендации по использованию музыкального фольклора на уроках музыки.

Ключевые слова: фольклор, музыкальный фольклор, творческие способности, урок музыки, подростковый возраст.

Использование фольклора в образовательном пространстве школы открывает на сегодняшний день новые возможности в развитии способностей и личностных качеств учащихся. По определению В.Е. Гусева, «фольклор — это комплекс словесно-музыкальных, игровых и музыкально-хореографических видов народного творчества» [1, с. 9]. Фольклор отражает народную позицию, хранит в себе мудрость народа, его мораль, мировоззрение. С помощью фольклорного материала возможно решать задачи духовно - нравственного и эстетического воспитания, развивать творческие способности подрастающего поколения [2].

По мнению Е.В. Алексеенко, музыкальный фольклор — это музыкально - поэтическое творчество народа, неотъемлемая часть народного творчества, существующего, как правило, в устной форме, передаваемого из поколения в поколение [3, с. 3]. Существование и сохранение музыкального фольклора на протяжении веков стало возможным благодаря исполнительскому искусству талантливых кобзарей, гусяров, скоморохов и т.п. Так как музыкальные традиции определённых социальных слоёв достаточно устойчивы, образуются и складываются устоявшиеся образцы исполнения конкретных фольклорных произведений. Так, в каждую историческую эпоху существуют достаточно древние музыкальные произведения, а также заново создаваемые на их основе. В совокупности они образуют традиционный музыкальный фольклор [4].

Основным видом музыкального фольклора считаются песни, эпические сказания (русские былины), танцевальные мелодии, плясовые припевки (русские частушки), инструментальные пьесы и наигрыши (сигналы, танцы). Каждое произведение музыкального фольклора представлено целой системой стилистически и семантически родственных вариантов, характеризующих изменения народной музыки в процессе её исполнения.

В свою очередь, музыкальный фольклор является отличным помощником в развитии творческих способностей подростков. Так как особенностью этого возраста является любознательность, стремление к восприятию нового и интересного, целесообразно предлагать учащимся необычный, оригинальный музыкальный материал для освоения.

Самое главное — удержать интерес подростков к народной музыке и народному фольклору. Народные песни привлекают их своим содержанием, тем, что в них утверждается прекрасное в жизни, природе и в человеческих отношениях, отвергается безобразное. Эмоциональная насыщенность песенной лексики, красочные эпитеты, задушевные интонации, мелодичность вызывают у ребят желание проявить свои исполнительские способности, творческую активность, выразить свои чувства и мысли, быть искренними и самостоятельными. При умелом использовании, народные песни становятся благодарным средством для целенаправленного воздействия на эмоции и сознание подростков, для формирования у них четких нравственных представлений и эстетического отношения к миру.

Педагогам необходимо формировать музыкальный вкус подростков на примерах высокохудожественных произведений в рамках данного жанра; совершенствовать их исполнительские способности на основе работы по постановке голоса и развитию слуха учащихся; стимулировать их творческую активность, независимость мышления, инициативу в поисках интерпретации исполняемых произведений.

Для проведения урока музыки, основанного на фольклорном материале, следует очень тщательно подбирать материал, учитывая, в первую очередь возрастные особенности учащихся. Подростковый возраст требует от педагога глубокого знания детской психологии, интересов, потребностей учащихся. Обучаемые должны быть включены в исполнение и изучение лишь того, что им доступно и понятно, что развивает смекалку, ловкость, творческое мышление. Работая с фольклорным материалом, подростки могут не только выразить себя, но и найти поддержку и взаимопонимание коллектива. Создаётся очень важная для творческого развития атмосфера коллективного слушания и размышления о музыке. Общение приобретает эмоциональный, энергетический тонус, в результате чего эффективно решаются обучающие, развивающие и воспитательные задачи [5, с. 280]. В этой связи, путь развития творческих способностей становится изобретательским и исследовательским [6].

В своей работе учитель может опираться при демонстрации фольклорных произведений на звукозаписи аутентичного исполнения. Однако основным материалом в этой работе будут все же нотные записи в сборниках и хрестоматиях. Без знания контекста многие фольклорные произведения могут быть непонятны ученикам. Прежде, чем дать прослушать такой материал, педагог должен подготовить учащихся к восприятию звучания: рассказать об условиях записи песен, о ценности записей непосредственно от информаторов, носителей древних традиций; показать фотографии или видеofilмы о деятельности фольклористов.

Для того, чтобы прослушивание было целенаправленным, активным, можно предложить ученикам ответить на элементарные вопросы: сколько куплетов в песне, есть ли в песне постоянный припев или нет, к какому типу исполнения относится песня (сольная, ансамблевая), есть ли в песне особые, запоминающиеся приемы исполнения, как звучит песня (без сопровождения или с инструментальным сопровождением), к какой манере интонирования относится исполнение песни: обрядовой или лирической.

Нужно отметить, что сочинение мелодий в народном ключе представляется очень важной, интересной и творчески продуктивной формой деятельности учащихся. Через сочинение ученики могут изнутри понять, прочувствовать и освоить музыкальные особенности того или иного жанра народной музыки. Сочинять учащиеся могут как на уроке, так и дома; однако, поскольку для домашнего сочинения они располагают большим количеством времени, то целесообразнее задавать сочинение на дом, а в классе подводить итоги творческого труда. Задание на сочинении песни, заклички или наигрыша предлагается подросткам во время или после изучения определенного музыкального жанра. Вариантов подобных заданий может быть множество: сочинить свой вариант к уже выученной, знакомой мелодии; досочинить подлинный народный напев, предложенный преподавателем; сочинить мелодическую форму припева в предложенной педагогом песне; сочинить песню в заданном жанре на собственный поэтический текст.

Особое внимание следует обращать на ритмику народных песен. На начальной стадии освоения фольклорного материала лучше обратиться к песням с периодизированным ритмом, связанным с равномерно пульсирующей долей. Это, в основном, песни плясовые и маршевые. В дальнейшем необходимо перейти к освоению песен с речитативным ритмом, который наиболее характерен для бытовых и обрядовых песен. И, наконец, более высокий уровень — мелодии с аperiodическим ритмом, который чаще встречается в протяжных лирических песнях. Следует привлекать подростков к занятиям в коллективах, имеющих современное электронное оборудование, где под руководством педагога открываются новые возможности для реализации творческой активности учащихся, обучения стилизованному народному пению, а также воспитанию музыкального вкуса и потребности в общении с народным творчеством.

Неотъемлемым признаком народной музыки является ее вариантность. Термин применительно к народной музыке многозначен, он обозначает музыкальные варианты исполнения песен (сольное, ансамблевое, хоровое, в разных ситуациях, в разных диалектах, локальных стилях и т.д.), варианты напева внутри одной песни (изменения от строфы к строфе, от куплета к куплету), наконец, музыкальные варианты песен, близких по напеву, но разных по тексту. Все эти варианты чрезвычайно важны в процессе приобщения детей к фольклорному музицированию, поскольку востребуют творческую инициативу, пробуждают художественный интерес к деятельности, которая, в силу своей вариантности, не может быть «правильной» или «неправильной», ее результат всегда индивидуален и этим и ценен. Безусловно, степень заинтересованности участников в этом процессе чрезвычайно высока. Предлагая народную песню в качестве музыкального материала для овладения навыками фольклорного пения, педагог,

разъяснив обучающимся понятие «варианта», открывает перед ним свободу творчества, развивает его творческие способности.

На основе вышеизложенного можно сформулировать следующие методические рекомендации по развитию творческих способностей подростков посредством музыкального фольклора:

- повышать компетентность учителя в реализации идеи обучения посредством фольклора;
- учитывать возрастные и индивидуальные особенности подростков;
- использовать нетрадиционные методы обучения фольклору;
- прививать любовь к народной музыке, увлекать ею;
- осваивать фольклорный материал двумя путями: обращаясь к творчеству классиков и к подлинному фольклору;
- демонстрировать записи фольклора: опираться на демонстрации фольклорных произведений на звукозаписи аутентичного исполнения;
- делиться наблюдениями, опытом из собственной жизни, моментами сопричастности к народной традиции;
- давать самостоятельные задания на сочинение мелодий, закличек, тематических песен (трудовых, обрядовых, календарных, свадебные и др), вовлекать в процесс совместного музицирования, давать возможность исполнять песни в различных составах: сольном, ансамблем, хоровом варианте;
- знакомить с историей создания тех или иных произведений, с особенностями быта, нравов и поведения создателей народных песен, знанием и пониманием ими законов художественного творчества;
- привлекать подростков к занятиям в коллективах, имеющих современное электронное оборудование;
- реализовывать на уроках музыки следующие виды деятельности: импровизацию, сочинение, слушание фольклорного материала, исполнение песен в различных жанрах.

Таким образом, ориентируясь на методические рекомендации, можно сделать следующие выводы: очень важно осваивать фольклорный материал двумя путями: обращаясь к творчеству классиков и к подлинному фольклору. Учитель должен быть компетентным в реализации идеи обучения посредством фольклорного материала, что является особенно важным в работе по развитию творческих способностей подростков.

Литература

1. Гусев В.Е. Жив ли фольклор? // Живая старина. 1995. № 2.
2. Куприянова Л.Л. Русский фольклор. М.: Мнемозина, 1998.
3. Алексеенко Е.В. Фольклорные традиции русского народа // Начальная школа. 2007. №3.
4. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. М.: Гардарики, 2005.
5. Программно-методические материалы. Музыка /сост .Е.О.Яременко. М.:Дрофа, 2001.
6. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.