

Программа по русскому фольклору.

Преподаватель Е.В.Шутко

Пояснительная записка

Основная цель предмета фольклорных коллективов «ГОРНИЦА» (декоративно-прикладное искусство) и «ЗАБАВУШКА» (фольклорный ансамбль) - привить любовь к фольклору, интерес и уважение к своим национальным истокам, воспитать творческую личность, обладающую художественным вкусом; дать базовые знания в области народной музыки, хореографии, обрядового календарного и семейного фольклора, национального костюма, декоративно-прикладного искусства.

Коллектив «Горница»

Декоративно-прикладное искусство — это особый мир художественного творчества, бесконечно разнообразная область художественных предметов, создаваемых на протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации. Это сфера, вне которой невозможно представить себе жизнь человека. Каждая вещь, будь то мебель, посуда или одежда, занимает определенное место не только в организованной человеком среде жизнедеятельности, но прежде всего — в его духовном мире.

Целью данной программы является: Формирование и развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство.

Задачи:

- Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность;
- Приобщение к эстетической культуре;
- Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей;
- Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы прекрасного в жизнь;
- Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций росписи;
- Развивать мелкую моторику рук детей;
- Обогащать словарный запас детей.

Направления:

1. Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов.
2. Знакомство с символикой русского декоративного искусства и её значением.
3. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.

Формы работы с детьми по ознакомлению с декоративно-прикладным искусством:

- Беседы;
- Занятия на основе метода интеграции;
- Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц;
- Выставки в мини-галерее изделий русского декоративно-прикладного искусства;
- Выставки работ по декоративно-прикладному искусству;
- Просмотр видеофильмов;
- Экскурсии;
- Дидактические игры;
- Экспериментирование с различными художественными материалами;
- Соревнования, развлечения, фольклорные праздники, посиделки.
- Заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов;
- Сочинение сказок. Рассказов, историй о своих работах;
- Использование физминуток;

В работе используются различные **методы и приемы**: одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми средствами выразительности); метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, использование различных инструментов и материалов для изображения); эвристический (развитие находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия); метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом процессе); сотворчество; мотивационный (убеждение, поощрение); жест руки (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него пальцем, находит такой же или одинаковой формы по цвету, элементу).

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Искусство народных мастеров помогает раскрыть детям мир прекрасного, развивать у них художественный вкус.

Программа предусматривает работу по нескольким направлениям:

- **Народные промыслы** (Знакомство с самобытным искусством разных народных промыслов (народная глиняная игрушка, Гжель, Хохлома, Городец, Жостово и др.) помогает детям увидеть общность и различие между ними, понять специфику творчества народного мастера (часто профессионального художника) как выразителя народной традиции, «встать» на его место, осваивая основные приемы росписи, особенности формы, «колористики», характерные для того или иного промысла.
- **Традиционная одежда** (Учащимся необходимо дать понимание смыслового значения терминов «одежда» и «костюм»: одежда защищает тело, являясь предметом носки, бытовой, необходимой человеку принадлежностью; костюм же — знак смысла, социальный знак, выделяющий отдельного человека из общей массы и внешне дифференцирующий общественные слои). Изготовление элементов одежды (плетение поясов, вышивка, шитьё, бисероплетение, батик).
- **Обрядовая выпечка, еда** (Изготовление из теста, круп, яиц).

Особенность программы – «от простого к сложному», с другой стороны – постоянный возврат к исходно заданному материалу с целью более глубокого изучения его на новом, высоком уровне. Метод «раскручивания спирали».

Тематическое планирование

№	ТЕМА	часы
1.	Вводное занятие. Понятие «Декоративно-прикладное искусство»	2
2.	Беседа о русских традиционных игрушках : матрешка, тряпичная кукла, соломенная кукла. Их значение в жизни ребенка.	2
3.	Изделия из шерстяных ниток : Мартиничка.	2
4.	Изделия из шерстяных ниток: Пояс крученный.	4
5.	Изделия из шерстяных ниток: помпонов, бубенчиков.	2
6.	Куклы в крестьянском быту . Скрутки. Младенец.	2
7.	Куклы тряпичные (превращение носового платка)	2

8.	Куклы – Кувадки.	2
9.	Куклы – Крупеничка.	2
10.	Солнечные мотивы, символы в изготовлении кукол. Куклы Коляда и Кострома.	2
11.	Изделия из шерстяных ниток: пояс «на пальчиках».	4
12.	Изделия из шерстяных ниток: пояс «столбиками».	4
13.	Учимся делать «восьмерки» для обработки поясов.	4
14.	Изготавливаем длинный пояс для народного костюма.	4
15.	Изготовление пояса на берде.	4
16.	Путешествие по народным промыслам. Лепка. Дымковская игрушка.	3
17.	Лепка. Филимоновские олени и коровки.	2
18.	Лепка. Глиняные свистульки.	4
19.	Лепка. Хлудневская игрушка.	4
20.	Узор в сюжетной народной глиняной игрушке.	2
21.	Каргопольская игрушка.	4
22.	Рисование. Богородская деревянная игрушка.	2
23.	Символика растительных узоров на примере росписи матрешек, жестовских подносов, хохломских изделий.	3
24.	Плетение из бересты (плотной бумаги).	1
25.	Декоративное рисование. Городецкие узоры.	2
26.	Приемы декоративной техники. Гжельская керамика.	2
27.	Изобразительные мотивы на пряничных досках и русских прялках.	2
28.	Вышивка. Набор. Тверская вышивка.	6
29.	Торжокское золотое шитьё.	2
30.	Оформляем наборной вышивкой платочки, полотенце. Семантики народных орнаментов.	7
31.	Калязинские кружева.	1
32.	Вышивание крестиком.	6
33.	Сарафан. Крой. (косоклинный, прямой). Южная панёва.	6
34.	Шьем сарафан для куклы.	4
35.	Русская народная рубаха (мужская, женская). Крой.	4
36.	Пошив рубахи для куклы.	4
37.	Обрядовая еда. Особенности приготовления, значение, время приготовления Обрядовые Каши.	1
38.	Изготовление из теста. Выпечка. Пряники, колядки, Архангельские козули, жаворонки.	4
39.	Роспись Пасхальных яиц. Семантика орнаментов.	4
40.	Бисероплетение. Знакомство с техникой выполнения.	2
41.	Пайетки. Расшиваем ленточки-повязки.	4
42.	Оформление ленточки-костники бисером.	4
43.	Изготавливаем общую композицию «Большая дружная семья», «Изба» с использованием всех навыков рукоделия.	8
44.	Изготовление кукол для спектаклей «Петрушка», «Вертеп»	10

Итого: 150 часов

Список литературы

1		Обряды и обрядовый фольклор. М.: Наука, 1982
2		Изобразительные мотивы в русской народной вышивке./ Сост. Дурагов Г.П., Яковлева Г.А., М. Советская Россия, 1990
3		Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. СПб., «Паритет» 2006
4		Узоры Тверского края. Тверь: ТОИУУ, 2000
5		Журнал «Народное творчество»
6		Журнал «Живая старина»
7		Журнал «Традиционная культура», Центр русского фольклора
8		Традиционные костюмы. Изд-во «Искусство. СПб»
9	Афанасьев А.Н.	Древо жизни. М.: Современник, 1983
10	Громыко М.М.	Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991
11	Жарникова С.	Золотая нить. Вологда, 2003
12	Калмыкова Л.	Народное искусство Тверской земли. Тверь, «РИФ ЛТД», 1995
13	Картавцева М.Т.	Школа русского фольклора
14	Котова И.Н., Котова А.С.	Русские обряды и традиции. Народная кукла. СПб., Паритет, 2005
15	Молотова Л.Н. Соснина Н.Н.	Русский народный костюм. Л., 1984
16	Новожилова Надежда	Старинная Тверская вышивка и народный костюм. Тверь. Изд-во М.Леонтьевой. 2005
17	Шпикалова Т.Я.	Народное искусство на уроках декоративного рисования. М.: Просвещение, 1979

Фольклорный ансамбль «Забавушка».

Преподаватель Е.В.Шутко

Принципиальным является системный подход обучения - единство функционального и смыслового содержания культурных явлений. Основу программы составляет комплексное освоение русской народной традиционной культуры

Работа на уроке *фольклорного ансамбля* ведется по нескольким направлениям:

- накопление фольклорного репертуара,
- изучение календарно-обрядового фольклора,
- поэзии и народной речи, игры, забавы,
- народная этика, народная педагогика;
- *народной хореографии*: освоение учащимися хореографического и плясового шагов, развитие координации движения и пения, выработка индивидуального стиля.

Цель программы – всестороннее гармоническое развитие личности ребенка на основах народной традиционной культуры.

Воспитательные задачи

- воспитание основных духовно-нравственных ценностей русской традиционной культуры;
- формирование интереса и любви к традиционному музыкальному искусству;
- формирование уважения и интереса к другим культурам и народам;
- создание в коллективе воспитывающей среды, помогающей учащимся успешно осваивать учебный материал, заниматься творчеством и организовывать свой досуг;

Образовательные задачи

- формирование у учащихся целостного представления о русской традиционной народной культуре, как самобытном художественном явлении, отразившем историческую жизнь народа;
 - изучение традиционного праздничного календаря по обычаям и обрядам;
 - обучение пению в народной манере, формирование навыка творческого воспроизведения фольклора; (*развитие творческих способностей, (музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, музыкального мышления, пластики, образно-эмоционального воображения), навыков импровизации; * развитие вокального слуха (через усвоение отечественного интонационно-попевочного словаря народной песни) и певческого голоса; *развитие умения слышать себя в ансамбле и ансамблевое звучание в целом; * формирование открытого, яркого, полетного певческого звука; * постепенное развитие диапазона голоса от примарной зоны; *обучение умению сочетать пение с движением или игрой, сохраняя качество звучания; * развитие исполнительских качеств; * формирование детского коллектива, поющего в традиционной манере своего народа);
 - формирование детского коллектива, поющего в традиционной манере своего народа;
 - изучение основ декоративно-прикладного творчества.
- Репертуар подбирается с учетом возрастных особенностей и подготовленности детей.

Развивающие задачи

- приобщение к историческим и культурным ценностям общества;
- развитие интереса ребенка к самому себе как субъекту культуры;
- развитие художественно-эстетического вкуса;
- развитие общих творческих и специальных способностей детей, (музыкального слуха, чувство ритма, музыкальной памяти, музыкального мышления, пластики, образно-эмоционального воображения);

Методологические принципы работы

- сотрудничество и ответственность;
- индивидуализация, дифференциация и вариативность;
- постепенность, последовательность и системность;
- доступность материала возрастным особенностям детей;
- возвращение к пройденному материалу и забегание вперед;
- смена форм деятельности в рамках занятия;
- установка не на запоминание учебной информации, а на смысловую практическую значимость полученных знаний;
- преемственность;

Особенность программы – «от простого к сложному», с другой стороны – постоянный возврат к исходно заданному материалу с целью более глубокого изучения его на новом, высоком уровне. Метод «раскручивания спирали».

Материально-техническое обеспечение.

Занятия проводятся в просторном, проветриваемом помещении, так как исполнение народных песен связано с движением, игрой, пляской, театрализацией.

Наличие аудио- видео магнитофона для демонстрации музыкального материала.

Наличие музыкальных инструментов для сопровождения: баян или гармошка, балалайка, гусли, бубен, жалейка, ложки, свистульки, трещетки.

Содержание.

На уроке фольклорного ансамбля практикуется пение маленькими группами (по 2-3 человека), где каждый голос хорошо слышен и сольное (запевы, фрагменты песен). Это поможет участникам коллектива проявить свои индивидуальные вокальные возможности, почувствовать уверенность. При этом огромную роль играют динамические качества пения (громкий собранный звук, яркое, открытое, насыщенное обертонами звучание), его активная, направленная подача и тембровые характеристики.

Ритмом учебного процесса являются праздники народного календаря: сентябрь, октябрь – освоение песенного материала посиделок и его реализация в досуговых формах осенних посиделок и празднике *Кузьмы и Демьяна*; ноябрь, декабрь – освоение святочного репертуара с последующим исполнением на *Рождество, Васильев вечер. Крещение*; январь, февраль, март – освоение *Масленичного репертуара*, веснянок и реализация на Масленицу, праздник Сороки, весенний период; апрель, май – освоение репертуара *православной Пасхи*, весенне-летней обрядности: *Вознесение, Троица*.

Главный метод обучения – игра, пронизывающая все формы деятельности.

Репертуар для интонирования должен состоять, в первую очередь, из произведений детского фольклора, который включает в себя: а) произведения, предназначенные для детей, – пестушки, потешки, прибаутки, песенки из сказок, колыбельные; б) произведения, перешедшие из «взрослого» фольклора в детский, – колядки, заклички весны, дождя, птиц, вербные песни, масленичные песни-диалоги с птицами; в) произведения, представляющие собственно детское творчество, – дразнилки, загадки. В репертуар учащихся также включаются хороводные, игровые, плясовые, шуточные песни, доступные для восприятия и интонирования.

Тематическое планирование

№	тема	часы
1.	Вводное занятие: народные игры, сказки, загадки, поговорки.	4
2.	Дразнилки, считалки.	2
3.	Материнский фольклор: колыбельные, песни- прибаутки. Потешки.	3
4.	Небылицы и скоморошины	2
5.	Православный праздник «Покров Пресвятой Богородицы».	2

6.	Осенние приговорки. Осенины (зажиночные и дожинные обряды, осенины, свадьбы, ярмарки). Праздник « Осенние посиделки ».	5
7.	Детский земледельческий календарь. Рассказ о Православных святых Кузьмы и Демьяна.	2
8.	Работа над пляской групповой, сольной.	5
9.	Кадрили. Частушки. Шаги. Народная пластика.	10
10.	Праздник « Кузьминки ». Чаепитие.	4
11.	Детский земледельческий календарь. Зимние Святки. Рассказ об обычаях, обряде обхода дворов с пением колядок, подблюдные гадания, ряженье, приметы, приготовление обрядовой пищи. Смотрим видео и слушаем песни в исполнении аутентичных ансамблей.	5
12.	Разучивание колядок, рождественских молитв, подблюдных, плясовых и хороводных песен на Святках. («Вертеп»)	10
13.	Изготовление Большой Рождественской звезды. И маленьких звезд для себя.	3
14.	Плясовые песни. Зимние игры.	5
15.	Праздник « Святки ». Чаепитие.	4
16.	Мир народных инструментов. Игра на ударных инструментах.	5
17.	Мир народных инструментов. Наигрыши на балалайке, гармошке, жалейке.	5
18.	Жанры песен: обрядовые (колядки, масленичные, духовские и др.) и необрядовые (духовные стихи, лирические). Обучение двухголосию. Бурдон.	5
19.	Слушаем песни локальных традиций (Псковские, Смоленские)	2
20.	Масленичная обрядность. Смотрим видео-фильм о празднике. Слушаем песни в исполнении аутентичных и детских ансамблей.	5
21.	Изготовление чучело Масленицы.	4
22.	Масленичные обрядовые песни (обрядовые, приуроченные лирические и плясовые, выкрики, шуточные). Инсценировка праздника.	10
23.	Обряд « Проводы Масленицы ».	4
24.	Слушаем песни разных традиций (Архангельские, Вологодские)	2
25.	Сороки. Припевки на Сороки. Веснянки.	4
26.	Изготовление жаворонков из теста (бумаги, тряпочек, глины).	2
27.	Благовещение.	2
28.	Пост. Духовные стихи.	5
29.	Пасха. Атрибуты праздника. Пасхальное яйцо (роспись воском)	4
30.	Песенные жанры: Христос Воскресе (тропарь), Волочебные.	4
31.	Весенние игры и хороводы. (Змейка, стенка на стенку, круг). Танцевальные шаги, притопы, дробы.	10
32.	Слушаем песни разных традиций (Брянские, Белгородские, Курские)	2
33.	Расширение диапазона песен до кварты и квинты.	5
34.	Народные песни Великой Отечественнвой войны.	5
35.	Игры на воздухе.	2
36.	Духо-Троицкая обрядность. Атрибуты праздника. См. видео фильм.	3
37.	Духовские песни Тверской области..	5
38.	Троицкие гуляния в с.Василево	4
39.	Театр « Петрушки »	5

Итого: 170 часов

Список литературы

1.		Творческое объединение «Домострой», CD, 1999 По материалам фольклорных программ «Китеж – град»
2.		Фольклорно-этнографические музыкальные материалы собранные Санкт-Петербургской консерваторией, А.М.Мехнецовым (частично и автором программы- Е.В.Шутко) в Архангельской, Вологодской, Псковской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской, Тверской областях. На носителях: ауди- кассетах, CD дисках, видео-материалы. Публикации.
3.	Афанасьев С.Л.	Работа с детским самодеятельным ансамблем ложкарей. МК РФ, ВНИЦ, М., 1985
4.	Гилярова Н.Н.	Хрестоматия по русскому народному творчеству в 2-х выпусках. М.: Из-во «Родник», Российский союз любительских фольклорных ансамблей, 1996
5.	Науменко Г.М.	Русские народные детские песни и сказки с напевами. М.: ЗАО. Изд-во «Центроплиграф», 2001
6.	Шамина Л.В.	Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М.: Музыка, 1981
7.	Шамина Л.В.	Школа русского народного пения. МГФЦ «Русская песня», 1997