

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

Утверждаю:
Директор МАУДО «РГДДТ»
Т.Е.Пыжонкова
Приказ от _____ № _____
Протокол Педагогического Совета
№ _____ от 14.09.2022 года

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ансамбля народной песни «Русские узоры»
**«Развитие творческих способностей детей на основе
русской народной песни»**

Направленность: художественная

Уровень: углубленный

Возраст учащихся: 5 - 17 лет

Срок реализации: 7 лет

г. Рязань, 2023.

Пояснительная записка

Программа является дополненным и переработанным вариантом программы, прошедшей реализацию в течение 10 лет в школе искусств Казахской республики, адаптированным к условиям муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества».

Основополагающее значение для разработки программы имели труды доктора, профессора Российской академии музыки им. Гнесиных Шаминой Л.В. и Народной артистки СССР, профессора Мешко Н.К. «Школа русского народного пения» и «Школа русского фольклора» под общей редакцией доцента Картавцевой М.Т. в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, где с 1986 года заведовала кафедрой хорового и сольного народного пения. В 1982 году ей присвоено звание профессора.

Обучение народному пению на основе общерусского языка и утилизации опыта вокального искусства даёт сумму специальных знаний, умений и навыков. Развивает голос и певческие навыки, на основе которых певец может симитировать любой музыкальный диалект, но кроме этого способен исполнять ещё и авторскую музыку в народном стиле, написанную для народного голоса.

«Вырастая из фольклора и учась у него постоянно» концертное народное пение вовсе не призвано копировать фольклор. Народный стиль концертного исполнения имеет собственные задачи и художественные течения. Творческий подход к новым формам выражения Народной Песни даёт дальнейшее развитие и продвижение в жизнь, как песен, так и фольклора в целом.

Особенности программы

Согласно классификации Всероссийского центра художественного творчества коллективов фольклорного направления ансамбль народной песни «Русские узоры» относится к коллективам сценического направления, который использует в своём творчестве стилизованный музыкальный, хореографический и фольклорный материал, стилизованный народный костюм. Разработанная программа позволяет воспроизводить формы традиционной народной культуры в стилизованном виде, сохраняя принцип синкретизма.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ансамбля народной песни «Русские узоры» включает следующие блоки: народное пение, народный танец, ансамбль народной песни и танца. Комплексное изучение русского народного искусства призвано пробудить в детях интерес и уважение к культуре своего народа, заложить прочный фундамент гуманитарных знаний и практических навыков, раскрыть индивидуальные творческие способности ребёнка и обеспечить ему широкие возможности для художественного самовыражения.

Освоение программы позволяет каждому учащемуся овладеть не только вокальными, но и танцевальными навыками, достигнуть более высокого уровня в процессе углубленного изучения народного песенного творчества, введение шумовых и народных музыкальных инструментов, на которых играют дети, позволяет дать интересную звуковую палитру песни и танца. Оставаясь детским коллективом, учащиеся приобретают околопрофессиональные и

профессиональные знания.

Народная песня – частица высокой духовной культуры нашего народа. Культурные и духовные традиции не только скрепляют связь времён и соединяют в единое целое разные поколения людей, не только формируют художественный и эстетический вкус, нравственные ценности, но и активно способствуют воспитанию национального самосознания и чувства патриотизма, что очень *актуально* на сегодняшний момент.

Программа позволяет приобщить детей к творческой жизни и культуре народов нашей страны и других стран. Реализация программы способствует воспитанию у детей и подростков толерантности, восприимчивости общей культуры.

Новизна программы в том, что она является комплексной, многоступенчатой, долгосрочной. В результате обучения способности ребёнка развиваются, дифференцируются, что приводит к воспитанию творческой личности, обладающей художественным вкусом, общей культурой развития человеческих качеств.

Главная идея программы заключается в личностно-ориентированном подходе, позволяющем более полно приблизить образование к индивидуальным физиологическим, психологическим и интеллектуальным особенностям каждого ребёнка.

Целью программы является развитие художественных и творческих способностей ребёнка на основе целостного восприятия и освоения детьми народного творчества в синкретическом единстве песни и танца, инструментальной музыки, словесно - поэтического творчества, игры, бытовой атрибутики и костюма.

Основные задачи:

Обучающие:

- овладение исполнительскими навыками вокально-хорового пения (интонирование, певческая дикция, артикуляция и дыхание, нюансы);
- приобретение определённого объёма музыкально - теоретических знаний (основы музыкальной грамоты);
- знакомство с народными обрядами, традициями, праздниками;
- овладение основами русского народного танца.

Воспитательные:

- приобщение детей к народным традициям на фоне их широкого культурно-эстетического развития;
- привитие детям интереса и любви к музыке;
- формирование нравственных и эстетических идеалов;
- формирование внутреннего духовного мира и духовной культуры;
- формирование у детей навыков работы в коллективе.

Развивающие:

- развитие музыкальной памяти, мышления;
- развитие творческих способностей ребёнка – музыкальных, танцевальных, вокальных.

Сроки реализации программы

Настоящая программа рассчитана на 3 ступени обучения в течение 7 лет:

1 ступень - «Познавательная деятельность» - 3 года, дети с 5 – 9 лет.

2 ступень - «Исполнительская деятельность» - 2 года, дети с 8 – 12 лет.

3 ступень - «Творческая деятельность» - 2 года, дети 10 – 17 лет.

Дети, которые прошли полный 7-летний курс обучения, одарённые дети, желающие в дальнейшем посещать занятия в ансамбле и участвовать в творческом процессе, продолжают занятия в коллективе, объединяясь в концертную группу ансамбля «Творческая мастерская» (возраст детей - 13-17 лет.)

Каждый учащийся может завершить обучение по программе на любой ступени обучения, а также начать обучение с любой ступени, пройдя предварительное прослушивание.

1 ступень - «Познавательная деятельность»:

Занятия на 1-ой ступени соответствуют «стартовому уровню». Создаются условия для развития творческих задатков, интереса к народной песне, музыке, танцу. Закладывается фундамент для дальнейшего роста творческих способностей ребёнка. Основные задачи 1-ой ступени:

- овладение правильной певческой установкой,
- освоение навыков дыхания,
- усиленная работа над координацией слухового и голосового аппарата,
- выработка начальных вокально-технических навыков,
- работа над дефектами звукоизвлечения,
- освоение чёткой дикции,
- исполнение простых, но ярких по художественному образу народных песен, использование игровых ситуаций,
- освоение простых хореографических движений, их координация в ритме исполняемых песен,
- начальные навыки игры на народных инструментах (трещотки, ложки, и т.д.) для укрепления чувства ритма и развития тембрового слуха.

1-я ступень – это создание творческого коллектива, который должен выполнять простейшие сочетания: владеть навыками вокально-хорового пения с сочетанием навыков народной хореографии, а так же простейшим ритмическим аккомпанементом на ложках.

2 ступень - «Исполнительская деятельность»:

Занятия на 2-ой ступени соответствуют «базовому уровню», на котором происходит развитие умений и навыков, полученных за первый период обучения, творческих способностей, артистических наклонностей ребёнка. Проводится работа по выявлению одарённых детей. Организуется участие в конкурсах, фестивалях, концертах и праздниках. Основные задачи 2-ой ступени:

- дальнейшая работа по координации слуха и голоса,
- улучшение дикции с помощью скороговорок и считалок,
- усложнение ритмических заданий при разучивании ритмизованных песен,
- усиленная работа над правильным дыханием, его выработкой на специальных упражнениях и в ходе освоения репертуара,

- укрепление вокально-технических навыков на более сложных упражнениях, распевках,
- освоение умений и навыков на занятиях народной хореографией,
- работа с шумовыми инструментами, введение новых инструментов (бубен, рубель),
- работа по освоению сценических и артистических качеств, умений и навыков поведения на сцене,
- участие в концертных программах и выступлениях.

2-я ступень – это создание мобильного творческого коллектива. Достижение определённого творческого уровня во всех формах обучения. Усложнение репертуара, его грамотное прочтение и подача на концертах, конкурсных выступления на фестивалях, смотрах и конкурсах.

3 ступень - «Творческая деятельность»

3-я ступень соответствует «продвинутому» уровню, это творческий период, где каждый учащийся повышает свой уровень мастерства и творчества, раскрывает свои способности в той или иной структуре ансамбля. Выделяются солисты – вокалисты, солисты – танцоры, яркие дети, на которых возможно строить различные концертные номера и программы. На 3-й ступени:

- углубляется работа над приобретением народно-певческих навыков,
- усложняется репертуар (сценическое обыгрывание),
- ведётся активная работа по развитию актёрских навыков,
- закрепляются приобретённые вокально-технические навыки,
- совершенствуется работа над исполнительством и аккомпанементом в пении,
- усложняются технические элементы танца,
- в программы и концертные номера вводятся народные музыкальные инструменты,
- активизируется концертная и конкурсная деятельность.

На 3-й ступени помимо индивидуальной и групповой учебной работы, ведётся работа по созданию творческих программ, где применяются все навыки учащегося, как многогранной творческой личности.

Распределение основных задач по ступеням обучения построено по принципу последовательного, систематического охвата всех необходимых развёрнутых форм творческого процесса. При этом порядок изучения тем выстраивается в направлении от общего к частному, что позволяет детям постоянно держать в поле зрения всю систему необходимых знаний, постепенно углубляя и, соответственно, повышая уровень данной творческой деятельности.

Концертная группа ансамбля - "Творческая мастерская"

Создание «Творческой мастерской» позволяет использовать огромный потенциал детей для сохранения творческого коллектива, который имеет большой многогранный репертуар, где юные исполнители, уже обладая навыками, полученными в процессе обучения, умеют качественно и интересно преподнести песенный и танцевальный материал.

В «Творческой мастерской» происходит подготовка и реализация новых концертных программ для участия в концертах, фестивалях и конкурсах различного уровня. Вводится работа с малыми формами: дуэты, трио, квартеты, небольшие ансамбли. В концертной группе ансамбля

- углубляется работа над приобретением народно-певческих навыков,
- усложняется репертуар (сценическое обыгрывание, а capella, многоголосие, всевозможные формы хорового исполнительства)
- применяются методы импровизации, как в вокальном, так и танцевальном репертуаре,
- усиленно внимание к развитию актёрских навыков, усложняется исполняемый материал, повышаются требования к его прочтению, пониманию и передаче зрителю.
- закрепляются приобретённые вокально-технические навыки,
- проводится работа над исполнительством и аккомпанементом в пении,
- усложняются технические элементы танца,
- в программы и концертные номера вводятся народные музыкальные инструменты,
- активизируется участие в концертных программах, фестивалях, конкурсах.

На этапе творческой мастерской раскрываются новые грани учащегося, его мобильность, глубина понимания творчества. Создаются мини спектакли, музыкально-хореографические композиции, где учитывается и мнение выпускников, их виденье творческого материала, распределение сил и возможностей каждого.

Формы и режим занятий

Освоение данной программы проходит комплексно, по следующим дисциплинам: народное пение, народный танец, вокал, шумовые и народные музыкальные инструменты (в рамках программы по народному пению), ансамбль, сводные репетиции, индивидуальный вокал. Режим занятий и учебная нагрузка на группы и индивидуально на ребёнка – ежегодно корректируются с учетом состава групп, а так же возрастных особенностей учащихся.

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса является учебное занятие. Занятия проводятся со всей группой (группы формируются по 8-12 человек), по подгруппам и индивидуально.

Групповые занятия: народное хоровое пение, хореография, народное творчество, ансамбль, сводные репетиции и т.д.

По подгруппам: инструментальные группы, вокальные группы, трио, квартеты и т. д.

Индивидуальные занятия необходимы для одарённых детей, для создания сольных вокальных номеров, для постановки голоса каждому ребёнку, для обучения игре на музыкальных инструментах: балалайка, баян, гитара, фортепиано, аккордеон, гармошка (по выбору в перспективе) и народных музыкальных инструментах (жалейки, свирели, рожки и т.д.)

Так же индивидуальные занятия способствуют выравниванию возможностей ребёнка (проблемное восприятие, память, интонирование, дикция, заикание и другие отклонения, при нормальном развитии.). Дают возможность наравне со всеми участвовать в процессе обучения, получать радость общения и не чувствовать своих проблемных зон и отклонений.

Одновременно происходит процесс воспитания и восприятия друг друга, сосуществование различных детей, объединённых одним процессом познания. При этом учитываются анатомо-физиологические возможности детей каждой возрастной группы.

В процессе индивидуальной работы выявляются дети с хорошим чувством ритма, голосовыми данными, манерой – одарённые дети, с которыми проводится дополнительная более углублённая работа.

Для таких детей составляется индивидуальный образовательный маршрут (репертуарный план, достижения и т.д.)

Сочетание умений и навыков, полученных на занятиях народного пения, хореографии, вокала и других предметов - суммируется и постепенно дополняется и реализуется на сводных репетициях и в ансамбле.

Это даёт возможность каждому ребёнку чувствовать себя уверенно на сцене, раскрыть свой сценический образ, свою индивидуальность.

Для подготовки концертов дополнительно выделяются репетиционные часы.

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса является посещение концертов профессиональных, любительских фольклорных ансамблей, народных хоров, танцевальных коллективов.

Занятия с дошкольниками, младшими школьниками и школьниками проводятся согласно СанПиНов.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности

Год обучения	Учащийся должен знать	Учащийся должен уметь
1 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> – понятия о фольклоре и народной песне; – простейшие правила вокально-хорового пения: правила дыхания, артикуляции, звуко-высотной интонации; нюансы – громко, тихо; – позиции рук и ног в народном танце, хороводные шаги, простые дроби и движения (ковырялочка, присядка, простая хлопушка); – методы звукоизвлечения на шумовых инструментах (ложки); – песенный и распевочный материал. 	<ul style="list-style-type: none"> – соединять простейшие элементы народного танца с песенным материалом; – правильно брать дыхание; – освоить основные элементы русского народного танца; – уметь соединять простейшие элементы народного танца с песенным материалом; – правильно произносить и пропевать гласные и согласные звуки; – одновременно начинать и заканчивать пение, применять нюансы; – аккомпанировать себе на простых шумовых инструментах (ложки); – правильно строить ритмические рисунки; – работать в коллективе.

<p style="text-align: center;">2 год обучения</p>	<ul style="list-style-type: none"> – простейшие правила вокально-хорового пения: как правильно брать дыхание и в каком моменте, атака звука, артикуляция, звуковысотная интонация, нюансы; – простейшие танцевальные движения: хороводные шаги, простые дробы, ключ, присядки, хлопушки; – методы звукоизвлечения на шумовых инструментах: ложки, трещотки; – в полном объёме песенный и распевочный материал. 	<ul style="list-style-type: none"> – правильно пользоваться полученными знаниями вокально-хорового пения и хореографического танца; – правильно дышать, правильно пропевать песенный материал, приближаться к правильному интонированию, применять нюансы; – двигаться в хороводе и владеть навыками танца, полученными на уроках хореографии (различные шаги, дробы, присядки, хлопушки); – играть в простейшие народные игры; – аккомпанировать на простых шумовых инструментах: ложки, трещотки; – сочетать навыки вокально-хорового пения с навыками народной хореографии. – участвовать в концертных программах; – работать в коллективе.
<p style="text-align: center;">3 год обучения</p>	<ul style="list-style-type: none"> – правила вокально-хорового пения: знать методику правильного дыхания, знакомство с цепным дыханием, артикуляция и дикция, звуко - высотная интонация, нюансы; – хореографический материал: хоровод, пляска, простые и сложные дробы, двойной ключ, набор танцевальных движений; – методы звукоизвлечения на ложках, трещётках, рубеле, бубне, свирели, жалеке; – правила поведения на сцене; – в полном объёме песенный и распевочный материал. 	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться полученными знаниями по народному пению и хореографии, применять их в музыкально – хореографических композициях; – правильно дышать, пользоваться цепным дыханием, уметь пользоваться нюансами, правильно двигаться во время танцевальных вставок; – аккомпанировать на шумовых и музыкальных инструментах (свирель, жалека, трещотки, бубен, ложки, рубель); – ориентироваться на сцене, раскрывая свои артистические способности, создавать

		<p>сценический образ, манеру;</p> <ul style="list-style-type: none"> – участвовать в концертных программах, фестивалях, конкурсах; – работать в коллективе.
4 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> – правила вокально-хорового пения: техника дыхания, простого и цепного, артикуляция и дикция, звуковысотная интонация, нюансы, модуляция; – хореографический материал: хоровод простой и орнаментальный, дроби простые и сложные, хлопушки, присядки, трюковые движения, двойной ключ, вращения; – технику игры на шумовых и народных инструментах; – в полном объёме песенный материал и концертный репертуар коллектива. 	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками народного пения: правильно подавать песенный материал, используя правильное дыхание, правильную дикцию, чисто интонировать и уметь пользоваться теми или иными нюансами; – умеет работать над двухголосным пением; – исполнять простые каноны; – приобретает навыки работы с фонограммами; – пользоваться навыками народного танца: уметь двигаться в хороводе и пляске, пользоваться набором хореографических движений в сольном и общем исполнении; – аккомпанировать на шумовых и народных музыкальных инструментах; – используя полученные знания создавать необходимый образ в постановке, применять навыки артистизма; – участвовать в концертных программах, фестивалях и конкурсах. – работать в коллективе.
5 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> – правила вокально-хорового пения: техника дыхания, простого и цепного, артикуляция и дикция, звуко-высотная интонация, нюансы, модуляция, канон; – хореографический материал: 	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками народного пения: правильно подавать песенный материал, используя правильное дыхание, правильную дикцию, чисто интонировать и уметь

	<p>хоровод простой и орнаментальный, дробь простые и сложные, трилистник, хлопушки, присядки, трюковые движения, двойной ключ, вращения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – технику игры на шумовых и народных музыкальных инструментах; – в полном объёме песенный материал и концертный репертуар коллектива. 	<p>пользоваться различными нюансами;</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками народного танца: уметь двигаться в хороводе и пляске, работать в паре, используя полученные знания применять в постановках и композициях; – аккомпанировать на шумовых и народных музыкальных инструментах; – создавать необходимый образ, импровизировать; – участвовать в концертной и конкурсной деятельности; – работать в коллективе.
<p>6 год обучения</p>	<ul style="list-style-type: none"> – правила вокально-хорового пения: техника дыхания, простого и цепного; артикуляция и дикция, звуковысотная интонация, нюансы, модуляция, канон; – хореографический материал: простой и орнаментальный хоровод, дробь простые и сложные, трилистник, различные комбинации, хлопушки, присядки, трюковые движения, двойной ключ, вращения; – технику игры на шумовых и народных музыкальных инструментах; – в полном объёме песенный материал и концертный репертуар коллектива. 	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками вокально-хорового пения, правильно подавать песенный материал, используя правильное дыхание, правильную дикцию, чисто интонировать и уметь пользоваться различными нюансами; – работать над двух и трёхголосным пением, пением без сопровождения, а capella; – пользоваться навыками народного танца; уметь двигаться в хороводе и пляске, работать в паре, используя полученные знания применять в постановках и композициях; – работа с фонограммами, аккомпанировать на шумовых и народных музыкальных инструментах; – создавать необходимый концертный образ, импровизировать; – работать в коллективе; – участвовать в концертных программах, фестивалях и

		конкурсах.
7 год обучения	<ul style="list-style-type: none"> – правила вокально-хорового пения: техника дыхания, простого и цепного; артикуляция и дикция, звуко-высотная интонация, нюансы, модуляция, канон; – хореографический материал: хоровод простой и орнаментальный, дроби простые и сложные, трилистник, различные комбинации, хлопушки, присядки, трюковые движения, двойной ключ, вращения; – технику игры на шумовых и народных музыкальных инструментах; – в полном объеме песенный материал и концертный репертуар коллектива. 	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками вокально-хорового пения, правильно подавать песенный материал, используя правильное дыхание, правильную дикцию, чисто интонировать и уметь пользоваться различными нюансами; – пользоваться навыками народного танца; уметь двигаться в хороводе и пляске, работать в паре, используя полученные знания применять в постановках и композициях; – аккомпанировать на шумовых и народных музыкальных инструментах; – создавать необходимый концертный образ, импровизировать; – работать в коллективе, – знать весь материал концертной группы, уметь исполнять различные технические моменты в вокально-хореографических постановках, взаимозаменять друг друга, как в групповых вокальных номерах, так и в хореографических, при этом сохранять характер произведения; – исполнять сольные партии в коллективе и самостоятельно; – участвовать в концертных программах, фестивалях и конкурсах.
Концертная группа	<ul style="list-style-type: none"> – правила вокально-хорового пения: техника дыхания, простого и цепного; артикуляция и дикция, звуко-высотная интонация, нюансы, модуляция, канон, импровизационность; – хореографический материал: 	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками вокально-хорового пения, правильно подавать песенный материал, используя правильное дыхание, правильную дикцию, чисто интонировать и уметь пользоваться различными

	<p>хоровод простой и орнаментальный, дробь простые и сложные, трилистник, различные комбинации, хлопушки, присядки, трюковые движения, двойной ключ, вращения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – технику игры на шумовых и народных музыкальных инструментах; – в полном объеме знать весь песенный материал концертной группы и концертный репертуар коллектива. 	<p>нюансами;</p> <ul style="list-style-type: none"> – пользоваться навыками народного танца: уметь двигаться в хороводе и пляске, работать в паре, используя полученные знания применять в постановках и композициях; – аккомпанировать на шумовых и народных музыкальных инструментах; – создавать необходимый концертный образ, импровизировать; – работать в коллективе, – исполнять различные технические моменты в вокально-хореографических постановках, взаимозаменять друг друга, как в групповых вокальных номерах, так и в хореографических, при этом сохранять характер произведения; – активно участвовать в концертной и конкурсной деятельности
--	--	---

Формы подведения итогов реализации программы:

- участие в различных мероприятиях: концертах, конкурсах, смотрах, фестивалях разного уровня;
- отчетные концерты;
- зачетные занятия 4 раза в год.