

УДК 379.8

А.Н. КЛОЧКОВА, И.А. МАКАРОВА
(Волгоград)

КАЛЕНДАРНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выявлено, что календарный фольклор может быть отличным средством развития музыкальных способностей у подростков в процессе культурно-досуговой деятельности, т. к. он связан с природными явлениями и имеет сезонный характер. Именно использование календарного фольклора имеет ряд преимуществ, так с помощью него можно помочь подросткам замечать красоту природы в любое время года, испытывать положительные эмоции по отношению к прекрасному. Календарный фольклор предоставляет возможность для самовыражения подростков через творческие постановки и создает атмосферу коллективного слушания, где дети могут найти поддержку и взаимопонимание.

Ключевые слова: фольклор, календарный фольклор, развитие, музыкальные способности, подростки, процесс, культурно-досуговая деятельность.

ANNA KLOCHKOVA, IRINA MAKAROVA
(Volgograd)

CALENDAR FOLKLORE AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES IN ADOLESCENTS IN THE PROCESS OF CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES

The article reveals that calendar folklore can be an excellent tool for developing musical abilities in adolescents during cultural and leisure activities, as it is related to natural phenomena and has a seasonal nature. The use of calendar folklore has several advantages, as it can help adolescents to appreciate the beauty of nature at any time of the year and experience positive emotions towards the beautiful. Calendar folklore provides an opportunity for adolescents to express themselves through creative performances and creates an atmosphere of collective listening, where children can find support and understanding.

Keywords: folklore, calendar folklore, development, musical abilities, teenagers, process, cultural and leisure activities.

С целью достижения всестороннего развития личности, что является основополагающей задачей образования в России, необходимо обновлять и совершенствовать художественное образование в различных видах и направлениях искусства, в том числе музыкального искусства. Одной из ключевых проблем музыкальной педагогики является развитие музыкальных способностей детей. По степени развития музыкальных способностей, которые развиваются именно в активной музыкальной деятельности, и судят об уровне музыкального развития личности. Чем разнообразнее эта деятельность, чем более интересный музыкальный материал используется в ее процессе, тем успешнее происходит развитие музыкальных способностей.

Целью исследования является выявление особенностей применения календарного фольклора как инструмента для развития музыкальных способностей у подростков в контексте культурно-досуговой деятельности.

Отметим, что развитие общих и специальных способностей человека происходит в тесной взаимосвязи, что подтверждается многочисленными научными исследованиями, в частности, в ходе исследований ученых доказана зависимость уровня развития специальных способностей индивида от его общих способностей (Б.Г. Ананьев, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.Н. Мясищев, Э.Я. Степанков) [2, 6, 12]. Среди специальных способностей, проблема музыкальных способностей является одной из наиболее теоретически разработанных (Е.В. Назайкинский, В.В. Медушевский, В.И. Петрушин, Г.С. Тарасова, Д.К. Кирнарская

и др.) [11, 16, 20]. Наиболее полное исследование музыкальных способностей было проведено Б.М. Тепловым, который выделил три ключевые музыкальные способности: ладовое чувство, способность к слуховому представлению и музыкально-ритмическое чувство, которые в совокупности образуют ядро музыкальности человека [22].

В последние годы исследования, посвященные использованию календарного фольклора в развитии музыкальных способностей подростков, приобрели особую актуальность. Одним из наиболее ценных результатов стало выявление значимости фольклорного материала в контексте культурно-досуговой деятельности. Так, исследования Е.В. Сорокиной подчеркивают важность учета возрастных и индивидуальных особенностей подростков при работе с музыкальным фольклором, что позволяет более эффективно развивать их творческие способности [19, с. 361]. М.Г. Картавецца акцентирует внимание на том, что фольклор является ценным дидактическим ресурсом, способствующим формированию эстетического вкуса у подростков [10]. Искусствоведческий опыт изучения музыкального фольклора представлен в специальных исследованиях Э.Е. Алексеева, В.П. Аникина, Г.С. Виноградова, О.И. Капицы, А.Н. Мартыновой и др. [1, 3, 9]. Педагогический аспект обращения к музыкальному фольклору освещен в трудах Н.Н. Гиляровой, Л.Л. Куприяновой, М.Ю. Новицкой, Л.В. Шаминой и др. [15, 23].

Таким образом, критический обзор предшествующих исследований позволяет нам сделать вывод о том, что календарный фольклор обладает значительным потенциалом для развития музыкальных способностей подростков в процессе культурно-досуговой деятельности.

Культурно-досуговая деятельность представляет собой социально-культурный процесс, включающий совершенствование духовного и физического начал личности, освоение ею культурных ценностей и общение. Она протекает в свободное время, носит любительский и самоуправляемый характер, не имеет коммерческого характера и не контролируется извне. Виды культурно-досуговой деятельности включают отдых, развлечения, праздники, самообразование и творчество. Основные функции такой деятельности – это информационно-просветительная, культуротворческая, рекреативно-оздоровительная и гедонистическая, которые часто пересекаются и дополняют друг друга. Формы организации культурно-досуговой деятельности включают индивидуальные (беседы, консультации), групповые (клубные объединения, кружки, вечера-кафе, литературно-музыкальные вечера) и массовые (народные гуляния, балы, маскарады, шоу, дискотеки). Методы осуществления культурно-досуговой деятельности включают метод театрализации, метод иллюстрирования и метод игры, которые помогают активизировать аудиторию и улучшить усвоение информации. Выбор формы и метода зависит от целей, задач, содержания деятельности, возрастных особенностей участников и форм организации [5].

Важно понимать, что культурно-досуговые мероприятия играют значимую роль в развитии музыкальных способностей у подростков. Они предоставляют различные возможности для самовыражения и творческого развития, что способствует формированию музыкальных навыков и интересов. Участие в музыкальных мероприятиях, таких как концерты, фестивали и мастер-классы, позволяет подросткам не только развивать свои музыкальные способности, но и расширять свой кругозор и изучать различные музыкальные жанры и стили. Кроме того, культурно-досуговые мероприятия создают позитивную атмосферу для общения и интеракции с другими музыкантами и любителями музыки, что также положительно сказывается на развитии музыкальных способностей. Одним из эффективных средств организации культурно-досуговой деятельности является использование фольклора и фольклорного календаря.

Определим, что фольклор – это уникальное явление, отражающее творческое наследие народа, передаваемое из поколения в поколение. Термин был введен английским ученым Уильямом Томсом в 1846 г. и обозначает произведения, созданные коллективным творчеством и не имеющие конкретного автора [8]. Фольклорные произведения, такие как народные песни и сказки, несут в себе культурные и социальные особенности народа, позволяя историкам и культурологам изучать прошлое, понимать

традиции и ценности предыдущих поколений. Фольклор является не только формой коллективного самовыражения, но и важным источником информации о жизни, проблемах и радостях наших предков.

Согласно определению В.Е. Гусева, фольклор – это «народное искусство, где художественное отражение действительности осуществляется в словесно-музыкально-хореографических, драматических формах коллективного народного творчества, выражающих мировоззрение трудящихся масс и неразрывно связанных с их жизнью и бытом» [7, с. 6].

М.Г. Картавцева отмечает ценность фольклора как дидактического материала в эстетическом воспитании [10].

Г.М. Науменко, занимавшийся сбором детского фольклора, разделил его на три раздела: календарный, потешный и игровой, что подчеркивает разнообразие и богатство этого материала [14].

В рамках нашего исследования календарный фольклор понимается как часть обрядового фольклора (произведения, имеющие отношение к народному календарю). Все эти произведения традиционно исполнялись как часть календарных ритуалов, но они также могли использоваться в повседневной жизни. Например, в славянских культурах календарный фольклор особенно ярко проявляется в праздниках и ритуалах зимнего (от Рождества до Масленицы) и весенне-летнего (от прихода весны до Ивана Купалы) циклов, отражающих культурные и религиозные традиции народа.

Мнения учёных о календарном фольклоре различаются в зависимости от подхода к исследованию. В исследованиях XIX – начала XX вв. календарный фольклор делился на четыре цикла по временам года (И.П. Сахаров, Ю. Соколов, Б. Соколов и др.) или на два цикла – зимнего и летнего солнцеворотов (А.Н. Афанасьев, Ф.И. Буслаев) [3]. Современная фольклористика не поддерживает эти циклизации. В основу четырёхцикловой деления легло понятие времени года, что создаёт нечёткость в отношении разграничений обрядов. Деление на два цикла (зимний и летний) – попытка вывести духовную культуру из религии [Там же].

Во второй половине XX в. в исследованиях (Н.М. Савельева (Брянская область), Ф.А. Рубцов (Смоленская область) и др.) [17, 18] наблюдаются совмещение регионально-стилевого (музыкально-диалектного) и жанрового подходов.

Таким образом, единого понятия и единой классификации календарного фольклора не существует, т. к. каждый исследователь предлагает свою классификационную схему, учитывая разные подходы к исследованию. Однако, в одном все же сходятся ученые, что календарный фольклор может использоваться как средство развития музыкальных способностей у подростков. Цель такого развития заключается в том, чтобы приобщить подростков к музыкальному искусству, сформировать музыкальный опыт, подготовить наиболее одарённых учащихся к дальнейшему профессиональному обучению [5].

Следовательно, развитие музыкальных способностей у подростков – это процесс, направленный на формирование навыков восприятия музыки, развития музыкального слуха, эмоциональной выразительности и творческих умений в различных видах музыкальной деятельности (пения, игре на инструментах, импровизации).

На развитие музыкальных способностей у подростков влияют несколько ключевых факторов. Во-первых, все врожденные таланты, которые служат основой для дальнейшего развития музыкальных способностей. Во-вторых, музыкальный опыт, включая прослушивание и исполнение музыкальных композиций, стимулирует слуховую память, мышление и воображение. В-третьих, на формирование музыкальных вкусов и предпочтений влияет внешняя среда, в частности средства массовой информации, и наконец, индивидуальные особенности подростков, такие как возрастные факторы и создание благоприятной образовательной среды, также играют значительную роль в развитии их творческого потенциала [4].

Также на развитие музыкальных способностей влияет окружающая среда, природа, обычаи и традиции и многое другое [13].

Таким образом, именно, произведения календарного фольклора, связанные с природой, календарными датами или имеющие сезонный характер, помогают:

1. Развивать вокальные навыки: правильное звуковедение и плавное исполнение, этому способствуют различные распевы, которые присутствуют в народных песнях.

2. Раскрытие творческого потенциала: глубокие переживания, заложенные в текстах песен, выразительные описания и искренность исполнения пробуждают в юношестве стремление к самовыражению через вокал.

3. Знакомство с национальным наследием: погружаясь в мир народных мелодий, участвуя в традиционных празднествах и ритуалах, молодые люди постигают богатство и самобытность родной культуры.

Отметим, что для развития музыкальных способностей подростков с помощью календарного фольклора можно использовать, например, такие формы работы:

1. Обыгрывание обрядовых песен, это может быть объединение нескольких песен в театрализованную постановку, которая выстраивается в обряд. Именно в таком процессе подросток может самовыразиться, проявляя творческие способности.

2. Вовлечение в обрядовые торжества, особенно участие в сезонных народных праздниках, содействует непосредственному усвоению колоритных образов, многообразия песенных и игровых форм, стимулируя творческую самореализацию подростков.

3. Освоение народных инструментов. Подобный вид активности обостряет чувство ритма, развивает музыкальный слух и формирует навыки гармоничной игры в коллективе.

Вот несколько примеров применения календарного фольклора, которые можно использовать для совершенствования музыкальных способностей подростков в рамках культурно-досуговых мероприятий:

1. Колядки. В сочельник (24 декабря) крестьяне приходили к соседям в гости и исполняли песни-заклинания. Колядующие пели хозяевам домов пожелания здоровья, благополучия, счастья, добра и богатства [5].

2. Веснянки. В начале весны девушки исполняли обрядовые песни, которые символизировали прощание с зимним периодом и приближали наступление весны. В этих целях готовили особое печенье в форме птиц, символизирующих прилет жаворонков, и выпускали их в небо.

3. Игровые песни, песни сопровождали хороводы, игры и пляски ряженых. Примеры таких песен включают «Дрема», где девушки по очереди садятся на колени к «Дреме» и целуются с ней, и «Селезень», где парень пытается поймать девушку. В линейных хороводах, таких как «А мы просо сеяли» и «Подойду, подойду я под ваш ли город», участники встают в две шеренги и поочередно наступают, отступают, исполняя песню. В хороводе «Обойду ли я кругом города» пары идут колонной, затем по кругу и расходятся на линии.

4. Песни на Масленицу. Во время праздника исполняли песни встречи и проводов Масленицы, игровые, шуточные, лирические. Масленичные песни отражают различные аспекты празднования Масленицы. Песня встречи Масленицы приветствует её как дорогую гостьюшку, подчеркивая её важность и продолжительность. Весёлая песня про Масленицу описывает радость праздника, катание на горах и поедание блинов. Прощальная песня выражает грусть по поводу окончания праздника и прощания с Масленицей. В последний день Масленицы, «прощёное воскресенье», пели грустные лирические песни, часто о разлуке с родителями.

5. Песни на Троицу. Молодые девушки убегали в рощицу и «завивали» белые берёзки. После этого «завитое» деревце срубали, ходили с ним по деревне и распевали весёлые песни. Песни («На весенней праздник девицы гуляли», «Во поле берёзонька стояла», «Ай, да берёзка», «Березка, березка, завивайся, кудрявая!», «Береза моя, березонька, береза моя белая, береза кудрявая» и др.).

6. Песни на День Ивана Купалы. Кульминация земельного годичного круга приходилась на ночь 25 июля. Песни на этот праздник были напевными, лирического характера и изобиловали обращениями к Купале [3]. Пример песен («На Ивана Купала» (автор Ольга Никитина); «На Ивана,

Да На Купала» (автор Анна Сизова); «На Ивана Купала» (группа «Дети солнца»); «Ой, Купало!» (музыка Наталии Ворошик, слова неизвестного автора и др).

Кроме песен, к календарному фольклору относятся пословицы, приметы, советы, запреты, причитания, гадания, былички, загадки.

Календарный фольклор может использовать и игры:

1. Календарно-обрядовые игры. Игры, связанные с народным календарем и обрядами, являются неотъемлемой частью праздничных гуляний, привязанных к определенным датам. Сюжет таких игр тесно переплетён с ритуалами, обычаями и укоренившимися традициями, характерными для каждого конкретного праздника в календаре. Каждая игра обычно сопровождается звонкой, незатейливой и легко запоминающейся мелодией. Движения в этих играх максимально просты, энергичны и часто имеют хореографическую основу. Например, календарно-обрядовые фольклорные игры для детей включают такие игры, как «Морома», где дети оживляют «Морому» через танец, «Дударь», в которой водящий «Дударь» ведёт хоровод на Масленицу, «Завивайся капуста», где хоровод закручивается по спирали, «Заря – заряница», где водящие бегут за ленточкой, и «Прялица», где «жених» выбирает «невесту» в кругу играющих.

2. Игры-задания, построенные на сюжетном действии. Например, кукла-неваляшка, равномерно покачиваясь, помогает детям уловить ритм песенки.

3. Хороводы с пением – форма исполнения народной песни с выражением её содержания в хореографическом движении. В сюжетах хороводных песен отражён народный быт, красота родной природы. Например, «Край ты мой, любимый», «Рябинушка», «Гляжу в озёра синие» [8].

Следовательно, использование календарного фольклора в культурно-досуговой деятельности подростков способствует развитию их музыкальных способностей, что достигается через активное участие в исполнении народных песен, что помогает развивать творческие навыки и расширять музыкальный кругозор детей.

Таким образом, в ходе теоретического исследования были выявлены новые аспекты использования календарного фольклора для развития музыкальных способностей подростков в процессе культурно-досуговой деятельности. Было установлено, что необходим учет возрастных и индивидуальных особенностей подростков; следует погружать обучающихся в исторический контекст создания музыкальных произведений, раскрывая детали повседневной жизни, обычаев и нравов авторов народных песен; глубокое изучение всего фольклорного материала значительно повышает эффективность образовательного процесса, именно такие находки могут иметь значение для совершенствования образовательных программ и повышения качества музыкального воспитания.

Перспективы дальнейших исследований могут включать разработку методических рекомендаций по интеграции фольклорного материала в культурно-досуговую деятельность, а также проведение непосредственных экспериментальных исследований для проверки эффективности предложенных подходов. Необходимо также уделить внимание и созданию специализированных тренингов для педагогов, которые помогут им более эффективно использовать фольклор в своем образовательном процессе.

Литература

1. Алексеев Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры: рассуждения о судьбах народной песни. М.: Сов. композитор, 1988.
2. Ананьев Б.Г. О соотношении способностей и одаренности // Проблемы способностей. М., 1962.
3. Аникин В.П. Устное народное творчество: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2011.
4. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. М.: Академия, 2002.
5. Быкова О.В. Музыкально-эстетическое развитие подростка в современной детской школе искусств // Теория и практика образования в современном мире: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). Т. 1. СПб.: Реноме, 2012. С. 158–159. [Электронный ресурс]. URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1328> (дата обращения: 13.12.2025).
6. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Педагогика, 2006.
7. Гусев В.Е. Эстетика фольклора: моногр. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1967.

8. Камаев А.Ф. Народное музыкальное творчество. СПб.: Планета музыки, 2020.
9. Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор. М.: Флинта: Наука, 2002.
10. Картавцева М.Т. Сущность и содержание музыкально-творческого развития детей // Вестник Московского государственного института культуры и искусств. 2007. № 4. С. 171–175.
11. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. М.: Таланты-XXI век, 2004.
12. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Политиздат, 2010.
13. Маркарянц И.Ю. Музыкальный фольклор как носитель русского культурного кода // Культурологический журнал. 2023. № 1(51). С. 10–23.
14. Науменко Г.М. Детские смешилки / собрал и обработал Г.М. Науменко; предисл. Г. Науменко; худож. Н. Беланов. М.: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2006.
15. Новицкая М.Ю. Русский детский внеигровой фольклор: стихотворные жанры: в 2-х т. : дисс. ... канд. филолог. наук. М., 1984.
16. Петрушин В.И. Развитие творческих способностей. М.: Изд-во Юрайт, 2026.
17. Русские народные песни Смоленской области: в записях 1930–1940-х гг. / сост., расшифр., коммент. Ф.А. Рубцова. Л.: Советский композитор, 1990.
18. Савельева Н.М. Региональная стилистика Русской народной музыки. Русско-белорусско-украинское пограничье. М.: Издат. дом «Композитор», 2005.
19. Сорокина Е.В. Фольклор как средство развития творческих способностей подростков на уроке музыки // Личностное и профессиональное развитие будущего специалиста: материалы XVII Междунар. науч.-практич. Internet-конференции (г. Тамбов, 1–7 июля 2021 г.). Тамбов: Издат. дом «Державинский», С. 361–365.
20. Тарасов Г.С. О психологии искусства // Вопросы психологии. 1992. № 1–2. С. 105–110.
21. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Психология музыки и музыкальных способностей: хрестоматия. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005.
22. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. СПб.: Планета музыки, 2022.
23. Шамина Л.В. Основы народно-певческой педагогики. 4-е изд., стер. СПб. [и др.]: Лань: Планета музыки, сор. 2019.