

Принципы формирования репертуара в фольклорном коллективе народно-сценического направления

Аверьянова О.Н.

***Заведующая фольклорным отделением
Государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы
«Детская музыкальная школа имени А.К. Глазунова»***

Главная задача фольклорного ансамбля – пропаганда национального песенного, инструментального и танцевального творчества в лучших образцах.

Репертуар имеет огромное значение в воспитании эстетической, творческой личности. Правильно подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач одновременно. Чем богаче и разнообразнее репертуар коллектива, созданный художественным руководителем с разными индивидуальностями и творческим подчерком, тем шире возможности для раскрытия юных дарований. Репертуар – основа творческой деятельности любого художественного коллектива. Добротный, высококачественный репертуар стимулирует рост исполнительского и художественного мастерства участников творческих коллективов и одновременно способствует развитию художественных вкусов публики. Тщательно подобранный репертуар предсказывает будущее коллектива. Анализ репертуара того или иного коллектива позволяет определить творческий почерк, качество, вкусовые оценки, возможности, направление.

Фольклорный ансамбль это синтезированное искусство, включающее в себя песню, танец, хоровод, народную игру, инструментальную музыку, пантомиму, декламацию, направленное на развитие творческих, музыкальных способностей, образовательного уровня детей. По народной традиции певцы действуют в песне. Они – не посторонние наблюдатели, а живые участники действия, заключенного в самой песне. И движение, и жест непосредственно вытекают из настроения, ритма, внутренней эмоции песни, естественно передаются в исполнении, импровизируются.

Использование с первых занятий простейших движений при исполнении игровых и плясовых песен является началом формирования творческих умений, способностей, которые развиваются при выполнении следующих заданий:

сочинение текста на заданные ритмы, варьирование мелодии, импровизация движений под музыку.

Создание ансамбля требует от учителя знаний народного творчества, богатств его жанров и региональных особенностей, умения сделать тщательный анализ песенного материала, прослушивание и изучение записей народных песен, поиску средств и методов освоения активного репертуара.

Обязательно нужно помнить о бережном отношении к песне. В последнее время многие песни «перекраиваются», меняется ритм, музыкальная интонация, диалект, а в конечном счете и смысл. Поэтому одна из самых трудных художественных проблем в исполнительской практике – поиски эффективных средств и методов перенесения народной песни из бытовых условий на сцену с минимальными потерями.

Детский фольклор – особая система ценностей. К нему относятся колыбельные песни, потешки, детские колядки, щедровки, считалки, заклички и т.д. Составляя репертуар детского фольклорного ансамбля надо использовать песни различных жанров, адаптировать их для исполнения детьми, учитывая их голосовые данные и возможности. Отбор произведений всегда был и остается острой практической проблемой. Выбор репертуара – процесс творческий, требующий знаний законов восприятия и умения моделировать сочетание песен различных жанров. Руководитель также должен знать закономерность музыкального певческого развития школьника и уметь предугадать динамику этого развития.

Подбирая музыкальный материал, надо учитывать его доступность и посильность для данного коллектива.

Исходя из установившейся в практике классификации, коллективы подразделяются на следующие группы:

- аутофольклорные коллективы, этнографические фольклорные ансамбли, представляющие оригинальный, подлинный фольклор;
- коллективы, использующие в своем творчестве обработанный фольклор, а также подлинные народные песни;
- коллективы, использующие в своем творчестве стилизованный фольклор, репертуар которых состоит преимущественно из обработок фольклора и авторских произведений, написанных в стиле народных песен.

При формировании репертуара необходимо учитывать следующие критерии: соответствие возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. Произведение должно не только соответствовать возрасту исполнителей, участников коллектива, но важно, чтобы руководитель учитывал и предвидел, что даст это произведение не только коллективу, но и каждому из учащих, как формирующемуся исполнителю; доступность для понимания и

исполнения. Репертуар определяется поставленной целью и задачами, планом воспитательной работы в коллективе, он должен быть связан с ближними и дальними перспективами развития коллектива.

Удачным выбором является исполнение народных песен «в подлинном виде» т.е. без обработки. Именно в детском исполнении наиболее естественно будут переданы так присущие народной песне простота и искренность высказывания. Руководитель фольклорного коллектива сам должен владеть навыками записи и расшифровки песен, уметь находить интересных исполнителей, знатоков народного быта, местных обычаев. Работа по созданию репертуара сложная и кропотливая, ее результаты скажутся в дальнейшем, и коллектив приобретет свой индивидуальный творческий облик. Рассмотрим, какие народные песни наиболее приемлемы для исполнения детьми - это песни различных жанров: хороводные, плясовые, шуточные, свадебные, лирические, календарные, почти все они подходят детям. Доступность их для детского мышления, дает возможность «обыграть» их. Это влияет на качество хорового звучания, способствует развитию вокально-хоровых навыков. Дети увереннее интонируют, у них укрепляется дыхание, улучшается дикция, воспитывается чувство ансамбля, умение красиво двигаться. Песни с движением, игрой охотно исполняют дети разных возрастов, что представляет педагогическую ценность. Такие песни следует вводить в репертуар уже на первых занятиях. Примером такой песни может служить традиционный хоровод – игра «А мы просо сеяли». Для ее исполнения участники делятся на две партии, выстраиваются рядами друг против друга и, поочередно двигаясь «стенка на стенку», передают содержание песни: сеют просо, выпускают коней и т. д. Работа над игровыми песнями способствует активному проявлению индивидуальных творческих задатков, развивает воображение. Каждый ребенок вносит в игру что-то свое. Хорошо иметь в репертуаре хороводные песни, различающиеся по типу, характеру и темпу исполнения. Например детям нравятся песни с интересным хореографическим рисунком, с движением хоровода не только по кругу, рядами, но и «змейкой», с «подводкой» и т. д. Например, песни «Заплетися, плетень», «Вейся, капуста» где участники, взявшись за руки, двигаются то «сплетаясь», то «расплетаясь». Подобные песни служат украшением программы. При знакомстве с календарными народными песнями участникам коллектива можно рассказать, каким большим праздником был для деревенских ребятишек день прилета жаворонков - первых весенних птиц. Ребята собирались гурьбой, привязывали «жаворонков», выпеченных из теста к шестам, поднимали высоко вверх или бегали по улице, держа птиц в руках, иногда подбрасывали их в воздух. При этом исполняли песенки-заклички, веснянки. В них закликали, звали весну. Мелодии этих песен невелики по

звуковому объему, построены, обычно, на чередование секундовых, терцовых и квартовых попевок. Удачны для детского репертуара и шуточные песни скоморошины, в которых рассказываются веселые, необычные истории, высмеиваются человеческие недостатки: «Комара женить мы будем», «Пряла Дуня лен», «Во зеленом во бору», «Ай, чу-чу» и др. Мальчики с удовольствием поют строевые, походные песни, например «А как наши вот крестьяне», сопровождая свое пение маршировкой и игрой на барабане. Существует мнение, что для детского исполнения подходят только веселые, скорые произведения. Это не так. Эмоциональный отклик вызывают у детей и спокойные, распевные песни, отличающиеся мягким задушевым характером и протяжные с драматическим содержанием. Например: «Ой, да ты калинушка», «Вянули цветики», «Уж ты, степь». Картинки природы в таких песнях созвучны настроению и чувствам человека. По мере занятий в фольклорном коллективе, его участники осваивают более сложный репертуар. В дальнейшем материал усложняется и в музыкальном и в вокально-техническом отношении. Но музыкально-исполнительские трудности должны возрастать постепенно. Иногда бывает полезно оставить на время работу над новым произведением, дать ему «отлежаться», после чего освоение нового идет значительно быстрее. Песни, составляющие репертуар детского народного коллектива, исполняются как без музыкального сопровождения, так и в сопровождении народных инструментов. Пение *a cappella*, должно стать ведущим способом исполнения. Это особенность русской народно-хоровой культуры. Некоторые жанры, например частушки, плясовые, требуют инструментального сопровождения. Оно вносит в звучание музыкального произведения дополнительные краски. Практика показывает, что дети могут успешно освоить приемы игры на гусях, ударных шумовых инструментах (деревянные ложки, бубен, барабанка, трещетки).

Большое значение для творческого роста народно-хорового коллектива имеют концертные выступления. Качественный репертуар воспитывает и самих исполнителей и слушателей. Как же составить концертную программу? В концерте можно объединить песни разных жанров по принципу сюжетности, контраста, по музыкально-стилевым признакам. В концертах не всегда объявляется каждая песня. По разным признакам песни можно объединить в группы, представить их в виде «веночка», песен одной области, близких или контрастных по жанру. Концертную программу украшают разнообразные прибаутки, образцы выразительной народной речи. Выступление перед мало подготовленной к восприятию народной музыки аудиторией пройдет успешнее, если перед исполнением песен дать небольшие пояснения. Разговор с аудиторией облегчает контакт со слушателями, способствует восприятию

услышанного. Беседа не должна быть длинной, утомительной, её цель – пропаганда народной песни. Вести беседу может сам руководитель, ему помогают дети-ведущие.

Проводить концерты следует не слишком часто, но и не очень редко. Первое обстоятельство стирает свежесть впечатлений, превращая концерт в будничное дело, второе - расхолаживает коллектив.

Полезно записывать выступления ансамбля и даже создавать специальную фонотеку, по которой можно будет судить о творческом росте фольклорного ансамбля. Важно продумать, каким будет выход коллектива на сцену. В программе должна быть кульминация, обычно к концу выступления.

Один из известных законов педагогики: задача должна соответствовать сегодняшним возможностям коллектива и чуть-чуть превышать их, что способствует развитию, росту. Наличие в коллективе людей разных способностей ставит перед руководителем при формировании репертуара серьезную задачу, как индивидуальности участников коллектива. Следовательно, рядом с массовым репертуаром, необходим сольный, а также малогрупповой, как подготовка к сольному. Значит, с одной стороны, формирование репертуара должно соотноситься с общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с другой – с возможностями роста участников, их творческой индивидуальности.

Руководителю фольклорного коллектива при выборе репертуара приходится опираться не только на свой вкус и личные желания, но и учитывать целый комплекс условий и факторов: репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню коллектива, быть интересным для участников и зрителей, чтобы он позволил принимать участие в различных культурно-досуговых мероприятиях, фестивалях и конкурсах. Подбор репертуара требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса, как цельной и последовательной системы, которая обеспечивает решение единых художественно-творческих и воспитательных задач.

Список литературы:

1. Актуальные проблемы художественного воспитания детей дошкольного и школьного возраста: Сборник. – М., 1983.
2. Антипова Л.А. - Концертно-исполнительская практика и сценическое воплощения фольклора. – Москва 1993.
3. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968.
4. Введение в психологию / под редакцией Петровского А.В./ – М.,1996. с.468.
5. Горюнова Л. Мир народного творчества. Музыка в школе. № 1. – М.: Просвещение, 1990.
6. Готовцев Г.А. «Мифология и фольклор». Программа и методические рекомендации. М. Новая школа 1993.
7. Гусев В.Е. О коллективности в фольклоре. Диалектика личного и массового творчества. Специфика фольклорных жанров. Л.: Наука, 1967.
8. Детский фольклор: Примерная программа для фольклорных и этнографических кружков. – М.: ВНМЦ, 1987.
9. Картавцева М.Г. Школа русского фольклора. М.: МГИК, 1994 – 72 с.
10. Калугина Н.В. О сценическом воплощении народных песен .
11. Калугина Н.В. Некоторые вопросы работы самодеятельного народного хора.
12. Комарова Т.С. Дети в мире творчества – М., 1995.
13. Маркова П.В., Шамина Л.В. Режиссура народной песни. – Москва 1984.
14. Мельников М.Н. Русский детский фольклор. М., 1987 – с. 1.
15. Немов Р.С. Психология. М., 1997. с.390.
16. Пушкина С., Чернышева М., Калугина Н. Сценическое воплощение песенного фольклора.
17. Попова Т.В. Основы русской народной музыки. – М.: Музыка, 1977.
18. Руденко А.Ю. Сохранение традиционности в разработке сценарных композиций на основе народных обрядов и праздников. – Оренбург 2007.
19. Разумный В.А. Драматизм бытия. – М., Прометей, 1991. – с. 80.
20. Терентьева Л.А. Детский фольклор Самарского края. – Самара 1991.
21. Фомина Н.Н. «Народные праздники и программы с методическими рекомендациями организации уроков» 9-11 кл. 1991.
22. Шамина Л.В. «Работа с самодеятельным коллективом», М. Музыка 1983.
23. Шамина Л.В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом – Москва 1981г.