

Методика подбора репертуара для самодеятельных коллективов

Педагогическая функция репертуара

Социально-педагогический смысл самодеятельности – в органичном сочетании художественно-исполнительского и воспитательного процессов, придании им острой идейно-нравственной направленности. Решение этой задачи связано с репертуаром, вокруг которого и строится работа самодеятельности. От их качества, идейно-художественного уровня и социально-педагогического потенциала зависит во многом эффективность выполняемых самодеятельностью функций. Вопрос о репертуаре тесно связан с идеологическим содержанием, идеологической направленностью деятельности художественного коллектива, с той ролью, которую он играет в духовно эстетической жизни общества.

Проблема репертуара для самодеятельности пользуется повышенным вниманием практиков, общественности, композиторов, хореографов, драматургов. Стоит вопрос о создании для самостоятельного коллектива такого репертуара, который, не уступая по идейно-эстетическому уровню репертуара профессиональных оркестров, хоров, театров, был бы доступен для исполнения в самодеятельности и не копировал по форме, языку, стилю произведение для профессиональных коллективов.

Их основными задачами являются: организация работы по созданию интересного и полноценного репертуара для самодеятельных коллективов, отбор и организация заказов на новые художественные произведения для хоров, оркестров, агитационно-художественных бригад, сценариев театрализованных праздников и массовых представлений; осуществление анализа и контроля за составлением репертуара художественной самодеятельности, разработке предложений и рекомендаций по повышению его уровня и роли в коммунистическом воспитании трудящихся, формировании их эстетических вкусов, утверждению норм и принципов советского образа жизни.

Постоянно говорится о тенденции приближения исполнительского уровня самодеятельности к исполнительскому уровню профессиональных коллективов. Это будет способствовать дальнейшему совершенствованию самодеятельного творчества, с другой стороны, вооружить его высокохудожественными произведениями искусства.

Точка зрения сближения художественно-исполнительского уровня самодеятельного и профессионального творчества верна по отношению незначительной части самодеятельных коллективов. Основная же, подавляющая их масса по этому показателю значительно уступает. Поэтому для обеспечения нормальной деятельности им необходим свой репертуар, соответствующий специфическим особенностям коллектива и выполняемым им функциям.

Для создания такого репертуара можно идти двумя путями. Во-первых, «приспосабливать» имеющийся репертуар конкретного коллектива и, во-вторых, создавать новые оригинальные произведения, рассчитанные на самодеятельность.

Первый путь зачастую связан со значительными изменениями авторского текста, пьесы, песни, танца и тому подобное, ибо самодеятельные артисты не всегда могут исполнить трудные места, сложные психологические сцены. В выборе таких пьес и произведений приходится быть особенно внимательным, тщательно изучать возможность их исполнения, качество переложения, инструментовки, трактовки. Случается, к сожалению, что после небрежной или недоброкачественной аранжировки, инструментовки, режиссуры пьесы, песни, танца оригинальные произведения теряют свои художественные достоинства, с трудом узнаются, искажаются их темп, ритм, текст, языковые особенности. Поэтому качество инструментовки, аранжировки, переложения, то

есть приспособления для художественной самодеятельности при выборе этих пьес имеет первейшее значение.

Естественно, что произведение, созданное специально для художественной самодеятельности, требуют дополнительной обработки, дополнительной «художественной доводки», исходя из конкретных условий и возможностей коллектива. Но этот путь значительно проще, легче, оправдан в идейно-художественном отношении, ибо эти произведения уже заранее издаются с учетом самодеятельного исполнения.

В условиях первых послереволюционных лет проблема репертуара для самодеятельности приобрела свои особенности. Самодеятельное творчество как качественно новое явление в духовной жизни советского общества претерпела изменения в содержании и формах существования. Изменился сам подход к самодеятельности: она получила государственные основы для развития. Не было опыта руководства самодеятельностью, не хватало педагогически образованных руководителей. Все это, вместе взятое, приводило самодеятельность к трудным поискам своего места в обществе, содержании работы, репертуаре.

При этом важно отметить, что художественная самодеятельность, с первых шагов ориентируясь на профессиональное искусство, в подборе репертуара не копировала его, а искала свои специфические подходы в решении этого вопроса. Активно осваивались лучшие образцы фольклора, из классического наследия брались те произведения, что наиболее отвечали духу времени и настроению масс. Эти тенденции, обогащенные и укрепившиеся в ходе развития самодеятельности, стали традиционными, получили новую окраску и возможности реализации в современных условиях.

Подбор репертуара в современной самодеятельности – дело непростое, хотя, конечно, выработаны и приняты единые критерии и принципы его оценки, пополняется он за счет всего лучшего, что имеется в художественной сокровищнице советского общества. Сложности эти связаны в первую очередь с тем, что каждый коллектив располагает присущим только ему техническими и художественными взаимоотношениями, в соответствии с которыми руководителю приходится выбирать пьесы. Длительная и трудная учебная, репетиционная работа может не дать положительного эффекта – педагогического, художественного, если было взято произведение завышенной трудности и с ним не справились или наоборот, оно оказалось легким, не требующим напряженных поисков, показа всего, на что способны исполнители.

Аналогичные требования предъявляются к репертуару самодеятельного коллектива любого жанра – танцевального, хорового, оркестрового (народного, эстрадного, духовного).

Существуют множество определений репертуара. Приведем лишь некоторые из них:

1. «Репертуар – насущный хлеб хора, без которого ему не выжить».
2. Репертуар – зеркало, в котором мы видим лицо хора – в профиль и анфас.
3. Репертуар – звуковая карта, на которой видны творческие маршруты хора.
4. Репертуар – манометр, показывающий мощь и возможности хора.

Исходя из вышеперечисленного, мы видим, что репертуар предсказывает будущее хора. Репертуар показывает связь хора с народом, ее силу и глубину. Репертуар показывает, занимают ли ценности, созданные в прошлом, почетное место и думают ли в хоре о будущем.

Репертуар демонстрирует дружбу народов на деле.

На репертуаре растут хоры, а их хормейстеры, и композиторы, а косвенно – вся ваша музыкальная культура.

Эти сжатые положения можно адресовать любому коллективу – театральному, оркестровому, танцевальному, профессиональному и самодеятельному.

Одним из критериев при подборе репертуара является его реальность, соответствие репертуара техническим и художественным возможностям коллектива.

Проблему учебного репертуара приходится решать в основном в первый период работы коллектива, когда участники овладевают исполнительскими навыками, вырабатывают исходные эстетические позиции, устанавливают тесное взаимопонимание между собой.

Пьесы для обучения должны быть интересны участникам и не представлять, особенно на первом этапе больших технических и эстетических трудностей.

Такой репертуар способствует быстрому совершенствованию мастерства участников, развитию и закреплению навыков игры; развивает у исполнителей интерес к народному творчеству, к занятиям в коллективе, обогащает духовным мир, внутреннюю культуру, эстетические вкусы.

В свою очередь концертный репертуар наряду с требованиями, которым он должен отвечать и как учебный, обладает еще и целым рядом качеств. С его помощью решаются широкие художественно-исполнительские и социально-педагогические задачи.

Огромное воспитательное значение имеют произведения революционной тематики. Они формируют верность традициям нашего славного прошлого, гражданскую зрелость. Ими, как правило, открывает коллектив свое выступление, придавая ему особую торжественность, выражая идейную направленность.

Другая группа пьес, вводимая в репертуар самодеятельных коллективов, связана с народной песней, народным танцем, народной инструментальной музыкой. Это или интересные обработки, переложения, или оригинальные сочинения, созданные на их основе. Причем, несмотря на то, что современные средства массовой информации нивелируют региональные особенности художественного творчества, с музыкальной новинкой быстро знакомится широкая аудитория. Тем не менее, в каждой области России, других союзных республик сохраняются сложившиеся с незапамятных времен местные танцевальные, певческие, музыкальные особенности. Бережное отношение к ним, пропаганда их – одна из важных задач художественной самодеятельности.

Народные песни, танцы, драмы понятны и просты. Но это не означает упрощенности их содержания. Произведения народного творчества запечатлели историю народа, его душу, вековые надежды и чаяния. Они являются непреходящим духовным богатством, источником вдохновения. В любой аудитории их встречают с особой теплотой и взыскательностью, поэтому так велика ответственность руководителя за характер трактовки народной песни или народного танца.

Идет ли речь о динамике, темпе, соотношении групп и отдельных исполнителей, о других компонентах, благодаря которым искусство получает реальные формы существования, - все это должно рассматриваться руководителем только с одной позиции – раскрытия художественно-эстетического и социально-педагогического содержания. В трактовке пьесы многое определяется художественным вкусом, мастерством, вдохновением режиссера, дирижера, хормейстера, балетмейстера. Но при этом должно быть соблюдено требование, исключающее любое искажение содержания произведения. В пьесах Баха, Бетховена, Шопена, Моцарта, других гениальных мастеров искажаются ритм, темп, гармония, динамика, видоизменяется мелодия.

Некоторые руководители народных оркестров пошли по пути изменения их темпа, звучности, ритмического рисунка, фактура многих пьес не «ложится» на русские народные инструменты.

Иногда в драматических коллективах и кружках упор делается на развлекательные, сатирические номера, которые всегда хорошо воспринимаются зрителями. В отчетном докладе ЦК КПСС XXVI съезду подчеркнуто, что большое воспитательное значение имеют произведения, в которых звучат высокие революционные мотивы, мотивы военной тематики, посвященные образам наших современников и вопросам морали.

«Они волнуют людей, вызывают споры, заставляют задумываться о настоящем и будущем. В каждом из них читатели, зрители находят созвучие собственным мыслями переживаниям, видят воплощение лучших черт советского характера».

С произведениями в первую очередь связывается задача повышения роли социалистической культуры и искусства в «формировании марксистско-ленинского мировоззрения, более полном удовлетворении многообразных духовных потребностей советских людей». Эти требования относятся и к художественным самодеятельным коллективам. Такой репертуар воспринимается действительно с интересом, впечатляет своей духовностью и социальной активностью.

Необходимо предостеречь руководителей и от излишнего увлечения пьесами народного характера. Многие из них исполняются всеми коллективами, ансамблями, перестают нести элемент новизны открытия, быстро «заигрываются». Пьесы, песни составляют основу репертуара, он может показаться устаревшим, неинтересным, однообразным. Тогда возникают значительные трудности при составлении концертных программ.

Следует также с большой ответственностью подходить к использованию крупномасштабных и сложных произведений мировой и отечественной классики. При выборе их следует учитывать реальные возможности любительской сцены, ограниченные технические и творческие возможности самодеятельных коллективов. Критический подход к подбору репертуара – одно из важнейших условий правильности решения о включении в работу классического произведения.

Чтобы репертуар всегда нес элемент новизны, оставался действенным в педагогическом отношении, нужно стараться включать в него новые произведения, написанные нашими современниками – драматургами А. Гельманом, И. Дворецким, А. Вампиловым, В. Розовым, А. Абдуллином, композиторами В. Блоком, В. Баемовым, работающими в жанре народного творчества.

Интерес в репертуаре самодеятельных коллективов вызывают песни, танцы, пьесы, написанные местными драматургами, композиторами. Они, как правило, не имеют широкой известности, воспринимаются внимательно и с интересом. Материалом для создания таких произведений служит местный фольклор, частушки, наигрыши, народные песни, танцы, исторические события, происходящие в том или ином районе. В этом случае руководителю не приходится ждать, когда прозвучит интересное произведение по радио, телевидению, когда появятся в продаже ноты, партитура, запись, пьеса.

Особо нужно сказать о подборе репертуара для ансамблей вокальных, вокально-инструментальных, инструментальных, танцевальных и т.п. Сложности в этом вопросе происходят в основном оттого, что каждый из ансамблей имеет свой состав, определенный уровень техники исполнения. Все это требует соответствующих переложений, аранжировок, инструментовок, сценических композиций, танцев.

Подбор репертуара художественной самодеятельности требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса как цельной и последовательной системы, в которой каждое звено, каждое структурное подразделение, каждый фактор дополняют друг друга, обеспечивая тем самым решение единых художественно-творческих и воспитательных задач.

В поисках своего репертуара

Жанр агитбригады привлекает своим разнообразием. Он способен соединить волнующий запах свежей газеты с покоряющей магией театра, прочную фактографию с полетом самой дерзкой фантазии, эстрадную броскость с острой публицистикой. Уверенность агитатора, точность пропагандиста, страстность актера – вот что такое истинная агитбригада. В список ее достоинств могут войти такие качества, как мобильность, динамичность, оперативность, злободневность.

Агитбригадный жанр – сложный и ответственный. Работа в любом жанре искусства требует умения, подготовленности, мастерства. Но агитбригада – особо острое оружие, требующее чрезвычайно внимательного к себе отношения.

Первооснова любого театрального представления и агитбригадного также – добротная высококачественная драматургия.

Но для агитбригадного представления подобрать репертуар гораздо сложнее, чем для любого другого самодеятельного коллектива.

Когда драматический коллектив не находит в современном репертуаре близкой для него пьесы, он всегда может обратиться к классике. Агитбригадный жанр не имеет созданного профессиональными драматургами специального репертуара. И практически для агитбригады путь один: хочешь свою аудиторию, – создавай репертуар в своем коллективе, своими силами.

Жанр агитбригады осязаемо конкретен по своему воздействию на окружающую жизнь. Он предоставляет необычайные горизонты для поиска, творчества, инициативы. Если отдельный номер еще можно взять откуда-то готовым, то уж весь сценарий для агитбригады нигде не возьмешь. Так или иначе его надо создавать и здесь многое в руках руководителя и самих участников.

Ко всему этому надо добавить, что агитбригада не имеет аналога в профессиональном искусстве. Это подлинно любительский, самодеятельный жанр.

Театральные залпы

Одним из первых уроков режиссуры, – первая встреча с пьесой; как много значит, при каких условиях она проходит, какие чувства возбуждает, какой след оставляет.

Знакомство с новой пьесой – это маленький праздник. Мы полны ожидания и надежды. К нам в гости приходят «знакомые незнакомцы» - персонажи, чьи жизненные пути пересеклись на страницах драматургического произведения.

Много на свете хороших пьес с прекрасными идеями, с добрыми мыслями. Но пока мысль, идея, заложенная в пьесе, не стала твоей личной, не пропущена через твое сердце, она не зазвучит со сцены, как бы благородна и возвышенна ни была она сама по себе. Мы стараемся находить среди пьес и «свои». «Свои» – это такие пьесы, где есть то, что волнует нас в жизни. «Пьеса есть вырез из жизни, принесенный на сцену при помощи искусства», – мысль французского драматурга Жана Жюльена.

Мы сделали важный вывод: дело совсем не в том, чтобы ставить «полотно» за «полотном». Важно найти что-то свое, смыкающееся с нашим жизненным опытом, с нашими убеждениями и пристрастиями. Найти свое – будь то классическое произведение или новая пьеса никому еще неизвестного автора. И порой скромная безвестная пьеса может прозвучать у любителей свежо и актуально, а солидное апробированное название – оставить холодным сердца зрителей.

«Самое трудное, – говорил Горький, – найти и понять себя в жизни». Найти и понять себя в театре тоже трудно, но необходимо.

Как всегда, много разного приходит в голову, когда придумывается новый спектакль. Очень важно, чтобы был наш коллективный поиск и коллективный труд, чтобы все почитали, искали, подумали, как сделать его содержательнее, острее, доходчивее.

Но, кроме книг, пьес, статей, музыки, есть еще главное, что все определяет, с чем сверяется, – жизнь. Театр для того нужен, чтобы мир спасти своей заботой. Нужно жить в этом мире, вершить дела, воевать за лучшее, не сдаваться порокам. А театр – помощник в этом.

Русская песня

Пение, в особенности хоровое, самый любимый, популярный и массовый жанр искусства в нашей стране. В то же время оно является самой широкой и доступной школой музыкального воспитания народа.

Традиции хорового пения уходят далеко вглубь истории, бережно сохраняются и развиваются народом.

Хоровые коллективы являются верными хранителями старинных и создателями новых песен, отражающих нашу действительность. В близости народу – основа жизненности этих коллективов, источник их творческой силы. Только подлинно народное искусство выражает дух, мысли своего народа, его общественные и эстетические идеалы.

Состав хора, стаж его деятельности, местные особенности, квалификация руководителя, уровень учебно-воспитательной работы, материальная база – все это самым непосредственным образом влияет на исполнительскую культуру коллектива, определяет его творческое лицо.

Вся работа с хором, подбор репертуара в частности, требует от руководителя ясного перспективного представления о педагогическом процессе как единой, согласованной и последовательно проводимой системе воспитания и обучения участников хора.

Формирование репертуара в хоровом коллективе происходит поэтапно, оно базируется на определенных подготовительных периодах. Репертуар всегда отражает тот или иной организационный метод работы народного самодеятельного хора.

По составу начинающий хор исходит на конкретных, реальных местных условиях: в него могут входить одни женские или одни мужские голоса, хор может быть смешанным.

Руководителю нужно проявить умение и находчивость, вести работу с любым составом.

Основой творчества народного хора является народное искусство во всем его многообразии. Именно народная основа придает неповторимое своеобразие, самобытность творческому лицу каждого коллектива.

«Песня – это крылья человека. Любите песню, сохраняйте ее. В Вашей будущей жизни, в строительстве коммунизма она будет лучшим Вашим другом и союзником».

Как мы видим, репертуар дает многое для становления творческого коллектива, как единого целого. Он не может быть чужим, он должен стать неотъемлемой частью коллектива, будь то театральный, хоровой или оркестровый коллектив.

Само формирование репертуара не может быть спонтанным. Все должно быть рассчитано заранее, каким должен быть репертуар и, следовательно, каким должен быть сам творческий коллектив.

Наряду с практическим обучением исполнителей в задачи репертуара входят также воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным творчеством. Репертуар должен подчеркивать оригинальность творческого коллектива.

Создавать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению нужного результата. Конечно, можно нанять профессиональных сочинителей, которые могут заняться репертуаром данного самодеятельного коллектива. Но, к сожалению, далеко не все коллективы имеют такую возможность. В таком случае, подбирать репертуар приходится самому коллективу.

Репертуар – это лицо самодеятельного коллектива, его визитная карточка. Репертуар создается всем коллективом, где каждый исполнитель дополняют друг друга, обеспечивая тем самым выполнения единых творческих задач.

Список литературы:

1. А.С. Каргин. «Воспитательная работа в самодеятельном коллективе». Москва, «Просвещение», 1984
2. «Соембикэ» №11, 2002
3. «Клуб» №5 2002