

Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества»

**«Методические рекомендации
по формированию репертуара
детских творческих коллективов
художественной направленности
в образовательных организациях»**

А.Н.Чуксин,
Е.А.Сысоева

Тамбов, 2016

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
детей и юношества»

Составители:

*кандидат педагогических наук, заместитель директора
Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества»*

А.Н.Чуксин,

*заведующий отделом образовательной деятельности
Тамбовского областного государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества»*

Е.А.Сысоева

Чуксин А.Н., Сысоева Е.А. Методические рекомендации по формированию репертуара детских творческих коллективов художественной направленности в образовательных организациях / А.Н.Чуксин, Е.А.Сысоева; ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». – Тамбов, 2015. – 26 с.

Данные методические рекомендации адресованы руководителям самодеятельных хореографических, вокальных, фольклорных, театральных, инструментальных детских коллективов дополнительного образования детей.

В методических рекомендациях освещены следующие вопросы: принцип формирования (планирования) репертуара, особенности подбора и функции репертуара, жанровое и стилистическое многообразие репертуара. В разработке предложен примерный репертуарный перечень произведений, рекомендованный для исполнения творческими коллективами; перечень рекомендуемой методической литературы.

Тамбов: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества», 2016г.

Введение

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.

Подбор репертуара требует от художественного руководителя коллектива чёткого 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.

Репертуар, как основа творческой деятельности детского художественного коллектива

1. Нормативно-правовая основа формирования репертуара детских творческих коллективов

1. Конституция Российской Федерации.
2. «Конвенция о правах ребенка» от 20.11.1989 г.
3. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1.
4. Федеральный закон от 06.01.1999 г. № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах».
5. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
6. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
7. Федеральная Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014г. №1726-р.
8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
9. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
10. Федеральный закон от 09.07.1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах».
11. Закон Тамбовской области "Об образовании в Тамбовской области" от 1 октября 2013 г. N 321-З.
12. Распоряжение Администрации Тамбовской области «О Концепции развития дополнительного образования детей в Тамбовской области на 2015-2020 годы» от 22.07.2015 №326-р.

2. Общие принципы формирования репертуара детского коллектива

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.

Следует тщательно отбирать произведения, имеющие художественную ценность, сочетающие интересное содержание с совершенством формы, с оригинальными и разнообразными выразительными средствами, способными по-настоящему увлечь слушателей и раскрыть артистические дарования исполнителей.

Правильный подбор репертуара является одним из наиболее ответственных моментов в творческой жизни детского коллектива. Репертуар воспитывает художественный вкус учащихся, расширяет их общеобразовательный и культурный диапазон. Только правильно подобранный репертуар, как в художественном, так и в техническом отношении, способствует творческому росту коллектива, повышению его исполнительского мастерства. Репертуар должен быть тесно связан с нравственным содержанием деятельности детского художественного коллектива, с той ролью, которую он играет в духовно эстетической жизни общества.

При подборе репертуара для детских коллективов следует учитывать, что каждый коллектив индивидуален в своём развитии, разнообразен по возрастным категориям его участников, располагает присущим только ему техническими и художественными взаимоотношениями, в соответствии с которыми руководителю приходится делать постановки. У каждого коллектива имеется свой профиль, уровень подготовленности участников к восприятию произведений и работе над ними. Репертуар детского коллектива должен быть отличным от репертуара взрослого коллектива. Поэтому подбор репертуара 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.

Каждый руководитель формирует репертуар по-своему, в основном исходя из уровня подготовки исполнителей и материальных возможностей.

Однако есть общие принципы при формировании репертуара, это

- идейно-художественная значимость;
- актуальность темы;
- интерес учащихся к произведению;
- личная профессиональная возможность;
- разнообразие видов и жанров.

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.

3. Принципы формирования репертуара детских коллективов различных творческих направлений

3.1. Принципы подбора репертуара в вокальном ансамбле

В последние годы малые формы совместного музицирования, в частности вокальные ансамбли, занимают значительное место в концертной практике. Воспитание детей на вокальных традициях является одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания

подрастающего поколения.

Работа с творческим коллективом - вокальным ансамблем строится на основе достижений многих наук: музыковедения и эстетики, психологии и педагогики.

Вопрос формирования репертуара всегда был основным в творчестве вокальных ансамблей. От умелого подбора репертуара зависят рост и перспектива развития коллектива. Чтобы правильно подобрать репертуар, руководитель должен помнить о задачах поставленных перед ансамблем и выбранное произведение так же должно быть направлено на отработку некоторых навыков.

Репертуар должен отвечать таким требованиям:

- носить воспитательный характер;
- быть высокохудожественным;
- соответствовать возрасту и пониманию детей;
- соответствовать возможностям данного исполнительского коллектива;
- быть разнообразным по характеру, содержанию;

- подобранным трудностям, т.е. каждое произведение должно двигать коллектив вперёд в приобретение тех или иных навыков, или закреплять их.

Брать сложные и объёмные произведения не следует. Для детей, которые будут петь, исполнение данного произведения может оказаться неразрешимой задачей, и это обязательно скажется на продуктивности в их работе, и может повлечь за собой утомление, отсутствие интереса к делу, которым они занимаются, в некоторых случаях даже отчуждение от пения вообще (зависит от характера ребёнка). Но сложные произведения должны входить в репертуар, их следует брать с осторожностью и с учётом всей последующей работы. В то же время большое количество легких произведений должно быть в репертуаре ограничено, так как лёгкая программа не стимулирует профессиональный рост.

Так же репертуар должен быть интересен участникам ансамбля, это даёт даже некоторое облегчение в работе, так как дети будут стремиться как можно лучше работать и прислушиваться к каждому слову руководителя.

Успешный концертирующий вокальный коллектив должен иметь в перечне исполняемых произведений, сочинения различных эпох и композиторских школ, отличающихся по стилистической и жанровой направленности. Основу репертуара могут составлять сочинения русских и зарубежных классиков, народные песни, произведения современных авторов и т.д. Главное, чтобы эти произведения были высокохудожественными в музыке и тексте. Следует учитывать вокально-технические возможности поющих и «концертность» репертуара, в который должно входить не менее 20 произведений. Желательно чтобы не менее половины его составляли хоры *a'cappella* (хорошо развивает слух, и частоту интонирования).

Полноценными и эффективными по своей воспитательной роли можно считать такой репертуар, в котором представлены пять групп стилистических пластов:

- духовные сочинения различных конфессий;
- сочинения зарубежных композиторов-классиков;
- сочинения композиторов русской классической школы;
- народные песни разных стран;
- произведения современных композиторов – русских и зарубежных.

3.2. Принципы подбора репертуара в детском народно-хоровом коллективе

Практика показывает, что наибольшие затруднения у начинающих руководителей детской народно-хоровой самодеятельности вызывает подбор репертуара.

Детскому коллективу нужен полноценный в идейно-художественном отношении репертуар, соответствующий возрастным и вокальным возможностям юных певцов.

Основой деятельности народно-хоровых коллективов, источником их творческой силы, безусловно, является репертуар, представленный в первую очередь подлинной народной песней. Именно «Песня, - писал П.И. Чайковский, - есть драгоценный образец народного творчества. Её самобытный, своеобразный склад, ее изумительно красивые мелодические обороты требуют глубочайшей музыкальной эрудиции, чтобы приладить русскую песню к установившимся гармоническим законам не искажая ее смысла и духа».

Первый и основополагающий принцип в выборе репертуара – художественная ценность того или иного произведения, предназначенного для хорового исполнения. Формирование мировоззрения исполнителей, расширение их жизненного опыта происходит через осмысление репертуара. Хорошая лирическая песня, построенная на народных интонациях, сюжетное полотно, раскрывающее историческое прошлое народа, шуточная песня, наполненная здоровым народным юмором – всё это служит интересным воспитательным материалом для работы в коллективе.

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 народного 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 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 и 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.

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 секундных, торцовых и квартовых попевок.

Удачны для детского репертуара 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 народно-хоровом 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).

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. Их могут сделать и сами участники коллектива. Важно продумать, каким будет выход коллектива на сцену. А программе должна быть кульминация, обычно к концу выступления.

3.3. Принципы подбора репертуара в детском хореографическом коллективе

Социально-педагогический смысл хореографического коллектива заключается в органичном сочетании художественно-исполнительского и воспитательного процессов. Решение этой задачи связано во многом с репертуаром, с теми художественными произведениями, вокруг которых строится работа хореографического коллектива. От их качества, идейно - художественного уровня, социально-педагогического потенциала зависит во многом эффективность выполняемых хореографическим коллективом функций.

Подлинное творчество не признаёт готовых рецептов и правил, и каждая хореографическая постановка, как любое произведение искусства, требует оригинального решения, индивидуального подхода. Артист растёт только на новом, каждая новая постановка - это качественный скачок в творческой биографии.

Подбор репертуара 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.

Принципы формирования репертуара находятся в неразрывной связи с общими принципами и формами учебно-творческого процесса в коллективе, а именно:

- художественной ценностью произведения;

- широтой и многообразием эстетической информации;
- соответствием учебным задачам (формирование теоретических знаний, исполнительских навыков);
- взаимосвязью с планом мероприятий образовательной организации и основными культурно-досуговыми мероприятиями;
- соответствием интересам участников и запросам аудитории (населения или зрителей).

Работа над концертным репертуаром предоставляет большие возможности эмоционального воспитания, творческого развития. Концертное выступление и подготовка к нему – творческий итог для самодеятельного коллектива. Для руководителя же это только этап, одно из направлений учебно-творческой работы.

Соответствие репертуара детского коллектива учебным задачам должно быть заложено в самом принципе построения учебно-творческой работы.

Проблему репертуара приходится решать в основном в первый период работы, когда участники овладевают исполнительскими навыками, вырабатывают исходные эстетические позиции.

Хореографические номера должны быть интересны участникам и не представлять, особенно на первом этапе, больших технических и эстетических трудностей.

Создавать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению нужного результата. Репертуар – это лицо творческого коллектива, его визитная карточка. При создании репертуара необходимо придерживаться определённых требований, хотя «по рецепту» сочинить танцевальный номер, требующий от руководителя несомненных творческих способностей, невозможно. Эти требования можно свести к следующим:

- необходимо помнить, что постановки должны соответствовать возрасту (каждому возрасту – свои номера) и уровню развития детей, они должны быть понятны им самим, тогда их поймёт и примет зритель;

- для одной и той же возрастной группы необходимо создавать танцы разного жанра: игрового, сюжетного;

- при решении номера его содержание и образность должны исходить из его темы, диктуемой музыкальным материалом;

- необходимо помнить о возрастной психологии детей и исходить из индивидуальных возможностей исполнителей при постановке танцев;

- создавать танцевальные произведения в расчёте на весь коллектив, отдельных сольных исполнителей, на пять – шесть человек (это позволяет работать с двумя составами), так как важно занимать всех участников коллектива.

В работе каждого детского танцевального коллектива складываются свои репертуарные традиции, обусловленные рядом факторов (педагогический состав, контингент учащихся, наличие той или иной площадки для выступления), однако в целом можно выделить ряд направлений в работе над детским репертуаром, которые представляются наиболее плодотворными.

Как правило, основой концертного детского репертуара является народно-сценический танец, так как он доступен большинству учащихся, дает возможность разнообразно строить репертуар, формировать его по степени сложности для каждой возрастной группы. Неисчерпаемые богатства народного танца раскрывают перед учащимися широкую перспективу развития их теоретических и исполнительских задатков.

Это могут быть и отдельные номера, и сюжеты, и хореографические миниатюры, построенные на народном материале, и номера, имеющие развернутый сюжет, и целые концертные отделения, состоящие из нескольких номеров, связанных единым режиссерским замыслом.

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

В каждом регионе сохраняются сложившиеся с незапамятных времен местные танцевальные особенности. Бережное отношение к ним, пропаганда их – одна из важных задач самодеятельного творчества.

Сегодня получила широкое распространение стилизованная хореография в основе которой – современные эстрадные обработки народных песен. У балетмейстеров проявляется интерес к новым формам и выразительным средствам народного танца.

Но нужно аккуратнее подходить к стилизации народного танца при постановке хореографических номеров, не превращать его в эстрадно-спортивное шоу с большим количеством акробатических элементов.

Стилизация народного танца – это его популяризация, возможность вызвать интерес у молодого поколения к истокам народного танца. Необходимо появление композиций, где народная лексика аккуратно и грамотно обогащается современной пластикой.

Классический танец должен использоваться с осторожностью при формировании детского репертуара. Руководителям и педагогам ансамблей необходимо проявлять здесь особый такт и чувство меры.

Классический танец предъявляет ряд жестких требований к исполнению, без соблюдения которых он теряет свою художественную ценность и перестает быть средством эстетического воспитания. Это относится, в первую очередь, к физическим данным исполнителя, а также к качеству его обучения. При этом важны не только правильность выполнения отдельных па и технических приемов, но, главное, точность манеры и стиля исполнения. Поэтому поручать такой репертуар можно лишь учащимся, имеющим соответствующие данные. Поскольку возможности учащихся детского возраста, в большинстве случаев, ограничены, основной путь создания репертуара на основе классики – постановка оригинальных произведений, рассчитанных именно на данных исполнителей и не ставящих перед ними непосильных задач, а также не претендующих на сравнение с классикой на сцене профессионального театра. Вряд ли допустимо, поэтому исполнение шедевров хореографии, труднодоступных даже профессионалам.

Однако при соблюдении художественного такта и при условии тщательного отбора, как показала практика работы некоторых хореографов, могут быть использованы следующие произведения: фрагмент «Голубого вальса» из балета П.Чайковского «Спящая Красавица», хоровод из балета Р.Глиэра «Медный всадник», танец девушек из балета «Конек-Горбунок» Р.Щедрина, танец пастушков из балета «Щелкунчик» П.Чайковского в постановке В.Вайнонена, «Вальс цветов» и другие.

Постановки на основе классического танца обогатят и расширят круг тем и образов, создаваемых на сцене детскими коллективами, помогут полнее раскрыть способности отдельных учеников, а также освоить такую сложную форму, как детский балетный спектакль. При этом нельзя забывать, что опыт, исполнительская культура, традиции, репертуар накапливаются, как правило, в течение длительного периода, а не в первые годы работы с детским коллективом.

Большой интерес для детского хореографического коллектива представляет репертуар, созданный на основе историко-бытового танца. Работа над этим материалом ставит перед исполнителями интересные творческие задачи – необходимость постичь особенности, стиль и манеры танца, добиться тонкой проработки инсценировки, создать образ определенной эпохи, филигранно отточить технику, а также предполагает углубленное проникновение в музыкальный материал различных эпох и стилей. Все это много дает как для развития исполнительских способностей, так и для общего культурного развития учащихся. Хотя работа над таким репертуаром ведется в очень немногих детских коллективах и студиях, она уже раскрыла богатейшие репертуарные возможности историко-бытового танца: от создания отдельных номеров и до спектакля-обозрения, имеющего единую сюжетную канву и режиссерское решение.

Главное условие, которое должно соблюдаться при подборе и формировании материала для детской возрастной группы, это соответствие уровня художественного и психологического развития учащихся тем творческим задачам, которые ставит перед ними конкретная постановка. Вопрос о таком соответствии должен решаться с учетом индивидуальных возможностей каждого ученика. То, что доступно одному исполнителю, может оказаться непосильным для другого именно в творческом плане, при равенстве технических и физических данных. Этого принципа необходимо придерживаться, создавая обстановку в любом жанре, на любом лексическом материале.

Если не следовать этому принципу, то художественные постановки наносят огромный вред не только зрителям, но и самим исполнителям. Они развивают у учащихся излишнее самомнение, претензии на «взрослый» репертуар профессионального ансамбля танца, извращение художественного вкуса. Переоценка своих возможностей толкает многих подростков на бесплодные попытки стать профессиональным исполнителем, не имея на то соответствующих данных и технической подготовки, что приводит нежелательным конфликтам и разочарованиям.

Из этого следует, что главная воспитательная цель работы над детским репертуаром – максимальное расширение кругозора учащихся, развитие правильных представлений о подлинных художественных ценностях в искусстве.

3.4. Принципы подбора репертуара в детской театральной студии

Вопрос формирования репертуара является актуальным для всех руководителей детских театральных коллективов. Пьес, специально написанных для актеров-детей очень мало, но есть пьесы, которые созданы профессиональными драматургами для театров юных зрителей и существует золотой фонд мировой классической драматургии. Сценическое воплощение пьесы в условиях детского театрального коллектива является средством духовного обогащения самих участников творческого процесса. Чтение и анализ пьесы, подробный разбор предлагаемых обстоятельств и персонажей зачастую влияют на формирование тех или иных личностных качеств юных исполнителей. Поэтому выбор репертуара должен рассматриваться как ответственный момент в деятельности руководителя театрального коллектива. Педагогу необходимо учитывать художественную значимость материала и степень интереса к нему учащихся данного конкретного возраста. С последним требованием напрямую связаны доступность и понятность выбираемого текста определенному возрасту и определенному коллективу. Говоря о доступности, следует иметь в виду возможности ребенка-актера, позволяющие ему подробно разобраться во взаимоотношениях персонажей, понимать, посильна ли для него психическая и физическая нагрузка, которая требуется в процессе сценического воплощения пьесы. Исполнителю должна быть ясна каждая фраза, она должна вызывать определенные конкретные представления, чувства, ассоциации. Наиболее спорным вопросом в работе режиссеров-педагогов был и остается вопрос о критериях доступности классики для сценической работы с детьми. Понимание классических произведений, в которых отражены жизнь и образы, очень далекие от знаний и опыта современных школьников, и при чтении, и при постановке представляет для них определенные трудности. Но нередко, работая над знакомым художественным произведением, юные актеры открывают в нем много нового для себя, более полно проявляют собственную творческую инициативу, осознанно добиваются решения сложных сценических задач.

Наиболее популярными, при выборе детской театральной постановки, являются комедии, водевили и разнообразные сказки, что совершенно объяснимо с точки зрения возрастных предпочтений.

Учащиеся всех возрастов, а особенно подростки, очень отзывчивы на комическое, на эксцентрику.

Жанр пьесы-сказки (народно-бытовые, героико-романтические, волшебные, сатирические, сказки-иносказания) может в значительной степени удовлетворять интерес подростков к произведениям, сочетающим страшное и смешное, возвышенное и комическое.

Сценическая работа над пьесой, в которой сложные социальные конфликты рассматриваются в драмах личных, семейных, связанных с глубокими душевными потрясениями, сложна даже для школьников юношеского возраста. Стоит помнить, что для настоящего понимания отношений героев в таких произведениях у юных актеров нет достаточно прочной жизненной основы, следовательно, нет необходимой почвы для верного развития их воображения и эмоций при создании сценических характеров.

Выбор репертуара для детских и юношеских театральных коллективов – дело трудное, ответственное, творческое. При формировании репертуарного плана детской театральной студии педагог, исходя из индивидуальных особенностей и возможностей каждого ученика, выбирает наиболее актуальное для его воспитания драматическое произведение.

Программа театральной студии ориентирована на усреднённые показатели соответствия тех или иных произведений уровню обучения учеников. В ней не могут быть указаны критерии выбора конкретных произведений в зависимости от характера дарования, специфики способностей и конкретного состояния актерских способностей ученика в данный момент.

В этом педагог может полагаться только на свою интуицию и опыт.

Нужно постоянно иметь в виду самый общий принцип, на котором базируются все остальные. Этот принцип гласит, что работа над репертуаром должна содействовать развитию необходимых актерских исполнительских способностей и навыков, обеспечивать разностороннее художественное воспитание учеников, способствовать становлению его мышления и творческого мировоззрения, пробуждению эстетического вкуса.

Каждый ученик развивается по-своему, и, включая в репертуар то или иное произведение, не всегда можно быть заранее уверенным, что он сыграет его полноценно как с технической, так и с музыкально-художественной стороны. Поэтому нередко приходится

искать нужную пьесу, концерт или этюд, учитывая при этом целый ряд обстоятельств и факторов в развитии именно данного ученика.

Если попытаться определить и сформулировать принципы подбора учебного материала, то одним из первых следует назвать прогрессивность репертуара. То есть ориентацию на эффективность, с которой выбранная пьеса будет способствовать разностороннему развитию учеников.

Если давать ученикам драматические произведения только «по силам», то вряд ли это будет способствовать развитию всех элементов его актерской индивидуальности. В то же время, если давать неокрепшему еще ученику произведение заведомо трудное, значительно превышающее степень сложности ранее поставленных произведений, то, хотя это и отвечает принципу прогрессивности, ученик может сыграть роль некачественно, а тогда пользы не будет - скорее вред. Выбирая то или иное произведение с учетом принципа прогрессивности, следует считаться с тем, насколько оно превышает сегодняшние возможности ученика и чего он сможет достичь в процессе работы над ним. Важно заранее прогнозировать, сможет ли он накопить нужные навыки в ходе работы над ролью и достаточно ли их будет для того, чтобы исполнить ее вполне свободно, без излишних умственных и физических усилий и донося до зрителя авторский замысел, стиль и характер произведения, его содержание.

Педагог должен, с одной стороны, уметь предварительно определить необходимый объем художественного и технического потенциала, а с другой - прогнозировать, сумеет и успеет ли данный ученик выработать недостающие качества и навыки в процессе непосредственной работы над ролью.

Педагог должен уметь определять степень подготовленности ученика к работе над данным драматическим произведением, учитывая возможность преодоления встречающихся в нём трудностей, целесообразность соответствующих усилий с точки зрения технического и актерского развития ученика, особенности его дарования и фактического состояния игры. При выборе репертуара важно обращать внимание не только на индивидуальность ученика, этап его исполнительского развития, уровень актерской и общей культуры, но и доступность драматического произведения в смысле постижения его содержания и формы. Чтобы понять, способен ли ученик охватить масштаб произведения, особенно если речь идет о

масштабном, разумеется, нужно учитывать и реальный возраст ребенка, и степень его интеллектуального развития.

Индивидуальные особенности развития ученика определяют педагогическую стратегию: либо движение его вперед, освоение более трудной в содержательном или в техническом отношении пьесы, либо - «остановка в пути», специальная работа над улучшением каких-либо актерских качеств ученика, совершенствование нужных навыков, преодоление недостатков и, в конечном итоге, повышение качественной стороны актерской игры.

3.5. Принципы подбора репертуара в детском оркестре (ансамбле) русских народных инструментов

От умелого подбора произведений зависит рост мастерства коллектива, перспективы его развития, все, что связано с исполнительскими задачами, то есть с тем, как играть. Формирование мировоззрения исполнителей, расширение их жизненного опыта происходят через осмысление репертуара, поэтому высокая художественность и духовность того или иного произведения, предназначенного для коллективного исполнения, есть первый и основополагающий принцип в выборе репертуара. Особенно осторожно надо подходить к выбору репертуара в детском оркестре (ансамбле) русских народных инструментов. В репертуар, прежде всего, включается русская народная музыка. Народная песня, являющаяся источником классической музыкальной культуры – незаменимое средство развития основных музыкальных способностей учащихся. Без нее невозможно направленное музыкальное воспитание. Такие качества народной песни, как четкость ритмического рисунка, повторность небольших по размерам мотивов, куплетность и вариационность форм делают ее исключительно ценным материалом в музыкальном воспитании учащихся различных возрастов. Являясь по преимуществу искусством, так называемых малых жанров, русская народная музыка, с ее, не отличающимися большой психологической сложностью музыкальными образами, доходчива и проста для восприятия. В то же время эта музыка не страдает примитивизмом: ей чужды элементы упрощенчества, лишены содержательности внешние эффекты, простая иллюстрация. Задача репертуара – неуклонно развивать и совершенствовать музыкально-образное мышление участников коллектива, их творческую активность, а также обогащать интонационный слушательский опыт, общественную «музыкальную

память». Это возможно только через обновление и расширение музыкального материала. Огромнейшие фонды классической музыки могут стать одним из значительных источников формирования репертуара. Отличаясь глубиной содержания, произведения русской и зарубежной классики значительно обогащают художественный вкус, повышают интерес и потребности учащихся. Классика – это проверенная временем, лучшая школа воспитания участников коллектива и слушателей. В выборе таких пьес нужно особенно внимательно изучить характер и качество инструментовки. Случается, к сожалению, что после небрежной или неудовлетворительной инструментовки пьесы теряют свои художественные достоинства, музыка с трудом узнается на слух. Необходимость тщательного отбора инструментовок вызвана и тем, что эти произведения хорошо известны широкой слушательской аудитории. С ними слушатели знакомы в самой разнообразной трактовке, в исполнении разных коллективов и музыкантов. Естественно, что каждое новое их исполнение вызывает не только повышенный интерес у слушателей, но и строгую взыскательность, «придирчивость». Выносить такие пьесы на суд слушателей можно поэтому лишь тогда, когда они не только технически хорошо отработаны, но и свидетельствуют об оригинальной творческой трактовке. Произведения, включаемые в репертуар коллектива, должны отличаться интонационной конкретностью музыкального языка, особой наглядностью художественных образов, выразительностью. В значительной мере этим требованиям отвечают сочинения, созданные композиторами специально для коллективов русских народных инструментов.

Для учебной работы лучше всего брать легкие пьесы, мелодичные народные песни и танцы в легкой обработке, а также популярные пьесы, написанные для детей. Эти пьесы с интересом играются учащимися и не представляют, как правило, больших технических и художественных трудностей. При инструментовке пьес для начинающего коллектива домрам малым и баянам поручается играть мелодию (лучше всего в октаву). Балалайкам примам – в зависимости от того, как освоен музыкантами инструмент, – можно поручить аккомпанемент или мелодию (бряцанием). Данное в определенном смысле стандартное распределение партий по инструментам способствует быстрому развитию мелодического слуха у участников, навыков чтения нот с листа, облегчает игру по руке дирижера. На практике проблему

учебного репертуара приходится решать в основном в первый период работы, когда участники овладевают инструментом, вырабатывают навыки коллективной игры, когда устанавливается тесное взаимопонимание между участниками и руководителем. В дальнейшем репетиции, самостоятельные занятия, учебный процесс строятся на разучивании таких пьес, которые составят концертный репертуар коллектива. Однако нельзя считать, что учебный репертуар играет только в классе, на репетиции: многие из учебных пьес включаются в концертный репертуар и звучат с эстрады. Основным требованием к подбору музыкальных произведений в коллективе, как уже отмечалось, является их художественная и эстетическая ценность. Это обусловлено тем, что творческая деятельность вообще и воспитательная функция музыкального исполнительства, в частности, могут быть успешно осуществлены лишь в процессе репродукции высокохудожественных произведений. Подлинно художественные произведения значительно сильнее пробуждают эмоции учащихся: содержание музыки вызывает интерес, обостряет восприятие детей, пробуждает их творческие способности. Музыкальные произведения с ярко выраженной мелодией способствуют успешному формированию и развитию музыкальных задатков ансамблистов, дают большую возможность воспитывать их музыкально грамотными. Другое и тоже весьма существенное требование, предъявляемое к исполняемому репертуару, – его доступность. Степень посильности репертуара для коллектива и каждого из его участников – один из основных факторов плодотворного функционирования детского ансамбля (оркестра), его роста и эффективности художественно-творческого развития учащихся. Отбираемые произведения должны отвечать в первую очередь требованиям доступности для восприятия. То есть, при выборе репертуара учитывается: возраст, общее развитие участников, круг знаний и представлений об окружающей действительности, уровень навыков восприятия музыки, степень отзывчивости на нее, понимание средств музыкальной выразительности. Репертуар должен быть доступен для исполнения. Музыкальные произведения подбираются с учетом технической продвинутости учащихся, приобретенных ими исполнительских и оркестровых навыков на данном этапе обучения и воспитания. Каждый исполнитель обязан в совершенстве овладеть порученной ему партией и исполнять ее так, чтобы самому получить удовольствие. Включаемые в исполнительские программы произведения должны быть доступными

по объему (количеству музыкального материала), а также по фактурным трудностям. Однако важно подбирать, прежде всего, такие произведения, которые были бы доступны не только с точки зрения фактурных и технических трудностей, но главным образом по содержанию. То есть, художественная форма музыкального произведения (в широком ее понимании) не должна быть сложной. Следующее условие правильного подбора музыкального репертуара – его педагогическая целесообразность, т.е. он должен способствовать решению конкретных учебно-воспитательных задач, соответствовать методическим требованиям на определенных этапах музыкальной подготовки учащихся. Исполняемый репертуар должен вырабатывать исполнительские навыки и навыки коллективной игры, которые тесно взаимосвязаны между собой. И поскольку приобрести различные навыки на однотипном материале невозможно, в учебную (исполнительскую) программу включаются разнохарактерные произведения. Таким образом, действует принцип многоплановости. Это очень важно и для музыкально-эстетического воспитания коллектива, так как художественные произведения, различные по жанрам, содержанию, стилевым особенностям делают возможным разностороннее музыкальное развитие учащихся. Также в основе формирования репертуара не последнее место занимает принцип заинтересованности. При подборе музыкальных произведений важно учитывать желания учащихся: решение воспитательных и учебных задач значительно облегчается, когда исполняемая пьеса вызывает интерес у детей. Очевидно, содержание музыкальных произведений должно отличаться яркостью музыкальных образов, быть увлекательным, эмоционально захватывающим. Руководитель должен постоянно поддерживать интерес к исполняемым произведениям, ставя перед участниками детского коллектива все новые художественно-исполнительские и познавательные задачи. Не менее важное значение при подборе репертуара имеет постепенность его усложнения в соответствии с музыкальным и техническим развитием учащихся. Неумелый, бессистемный подбор музыкальных произведений отрицательно сказывается на музыкальном развитии детей, расхолаживает их, притупляет интерес к занятиям. Путь от простого к сложному – главный принцип приобщения учащихся к музыкальному искусству. Сложность разучиваемых произведений наращивается постепенно, последовательно и непрерывно, что, в конечном итоге, приводит к заметному росту исполнительского уровня коллектива.

Заключение

Таким образом, проблема репертуара всегда была основополагающей в художественном творчестве. С репертуаром связана не только художественная направленность искусства, но и сам стиль исполнения. Репертуар как совокупность произведений, исполняемых тем или иным творческим коллективом, составляет основу всей его деятельности, способствует развитию творческой активности участников, находится в непрерывной связи с различными формами и этапами работы, будь то репетиция или концерт, начало или вершина творческого пути коллектива. Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, нарабатываются навыки коллективной игры, складывается художественно-исполнительское направление ансамбля (оркестра). В целом у каждого коллектива со временем вырабатывается определенное репертуарное направление, накапливается репертуарный багаж, соответствующих составу учеников, исполнительской манере, творческим задачам. Достигнув определенных вершин, накопив достаточный потенциал для нового роста мастерства, творческий коллектив ищет почву для своего развития в более сложном репертуаре. В этом смысле репертуар всегда должен быть нацелен на перспективу, его постоянно надо в определенном смысле одолевать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Примерная форма для заполнения при формировании репертуарного плана
Направление «Театр»**

№ п/п	Название спектакля	Автор и продолжительность пьесы	Либретто спектакля или зарисовки (в 3-5 предложениях)	Количество исполнителей	Возраст исполнителей	Предполагаемые костюмы	Предполагаемое оформление сцены

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Примерная форма для заполнения при формировании репертуарного плана
Направление «Хореография»**

№ п/п	Название хореографического номера	Музыкальное сопровождение (название, авторы). Продолжительность номера.	Темп хореографического номера	Направление (современный, классический, народный и т.д.)	Либретто номера (в 3-5 предложениях)	Количество исполнителей	Возраст исполнителей	Предполагаемые костюмы	Предполагаемое оформление сцены	Если вокально-хореографическая композиция, указать педагога-вокалиста	Направленность мероприятий, где может быть использован номер	
											социально-значимые	
											гражданско-патриотические	
											социально - педагогические	
											туристско-краеведческие	
											художественно-эстетические	
											научно-технические	
											физкультурно-спортивные	

**Примерная форма для заполнения при формировании репертуарного плана
Направление «Вокал»**

№ п/п	Название вокального номера	Название, авторы музыки и текста. Продолжительность номера.	Темп вокального номера	Направление (современный: эстрада, рок, джаз и т.д.; академический, народный и т.д.)	Текст песни (1 куплет и припев)	Количество исполнителей	Возраст исполнителей	Предполагаемые костюмы	Предполагаемое оформление сцены	Если вокально - хореографическая композиция, указать педагогическую хореографию	Направленность мероприятий, где может быть использован номер	
											социально-значимые	
											гражданско-патриотические	
											социально - педагогические	
											туристско-краеведческие	
											художественно-эстетические	
											научно-технические	
											физкультурно-спортивные	

Список используемой литературы

1. Виноградов Л. « Коллективное музицирование. Музыкальные занятия с детьми». - СПб.: Образовательные проекты, 2013.
2. Исаева И. Творчество. Экспресс-курс развития творческих способностей. М.: Астрель, 2014.
3. Бергер Н.А. Современная концепция и методика обучения творчеству.-СПб.: КАРО, 2015.
4. Богусевич О.Б. Путешествие в мир импровизации: практ. пособие для детей сред. и ст. возраста. – М.: ВЛАДОС, 2008.
5. Боровик Т. Творческое развитие. Сборник декламаций. ч.1, ч.2; 2016.
6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. - Серия «Мир медицины».- СПб.: Изд. «Лань», 2012.
7. Морозов В.П. Значение репертуара в коллективе. СПб.: Изд. «Лань», 2012.
8. Оськина С.Е., Парнес Д.Г. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования. М.: АСТ, 2015.
8. Шатковский Г.И. Развитие творческого мышления. - М.: Музыка, 2011.
9. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания детей. - М.: Просвещение, 2013.

Методические рекомендации

Александр Николаевич Чуксин
Елена Александровна Сысоева

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕПЕРТУАРА
ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

Ответственный за выпуск: *Д.В.Трунов*
Ответственный редактор: *А.Н.Чуксин*
Технический редактор: *С.И.Антонова*

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
392000, г. Тамбов, ул. Сергея Рахманинова, 3-б