

18.41 п. №67 (1)

ОБЛАСТНОГО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

ОРГАНИЗАТОРУ ХОРОВОГО
КОЛЛЕКТИВА

(В помощь руководителям народных хоров)

Развитие хорового искусства,
конкретно хора, это наличие
личности, вокруг которой и
благодаря которой развивается
хоровое искусство"

Г.Герацуянц
(журнал "КНР", № 2, 1982г.)

Иркутск, 1987 г.

При организации хорового коллектива очень важна благожелательная ситуация — поддержка общественных организаций, помощь во всесторонней пропаганде и агитации за хоровую культуру вообще и за организуемый хор в частности.

На первом этапе, как правило, создается хоровой кружок массового типа, где состав и количество участников не ограничены, деление по голосам, если оно возможно, происходит на высокие и низкие голоса. Из этого состава выделяется наиболее певчее ядро, которое определит лицо, начинающего коллектива. При серьезной работе из такого хорового кружка может постепенно вырасти хоровой коллектив повышенного типа, часть наиболее слабых участников отсеется, другая часть постепенно освоит певческие навыки, и хор станет более однородным, более подвижным, где от одноголосия с элементами двухголосия может перейти к 2-3 голосию и репертуару более высокой сложности. На этот процесс потребуется не менее года.

Иногда хор вырастает из небольшой группы — 10-12 человек имеющей уже певческие навыки, свой репертуар. Немалую роль здесь играет успех выступления, *который* всегда привлекает в коллектив новых участников. Так вырос, например, хор украинской песни "Калына" с. Батама Зиминского района. Однако оптимальное количество участников в таких стихийно созданных хорах можно ^{20-30 чел.} создать только при серьезной поддержке администрации и помощи общественных организаций, начав с первичных форм работы с перспективным будущим.

Иногда возможно, минуя начальные этапы, организовать сразу высококвалифицированные хоры, если состав участников уже имеет профессиональную или любительскую певческую подготовку.

Итак, по уровню организационно творческой работы в хоровой самодеятельности можно условно различать коллективы первичной (начальной) формы работы, повышенного типа и высшей формы. Они обычно имеют звания любительского, заслуженного или народного. Хоровые коллективы только приступившие к работе, относятся к первичной форме. Первоочередная задача их руководителей — сплотить коллектив. Хорошо сплочивает коллектив концертная деятельность, но, так как исполнительских возможностей еще мало, ориентироваться на нее нельзя. Необходимо искать такие методы и формы работы, которые, с одной стороны, формировали бы участников коллектива

художественно-эстетическими . прививали им специальные знания развивали навыки хорового исполнения, а с другой заинтересовали бы их .

Пробудить интерес и развернуть систематическую учебно-воспитательную работу — такова задача руководителя на первом, начальном этапе становления коллектива.

Административным работникам необходимо знать об этом первоначальном этапе создания, сплочения и воспитания хора и не торопить его со скороспелыми, сырыми выступлениями, которые могут принести большой вред неокрепшему коллективу и даже привести к его распаду. Создание хора до момента его первого выступления, да и далее, очень сложный, трудоемкий, длительный процесс. Настоящее мастерство приходит к коллективу не скоро. Особенно . Особенно тщательно и необходимо готовиться к первому концерту, чтобы этот сам факт выступления способствовал закреплению хора, его сплочению и дальнейшему творческому росту.

Коллектив повышенного типа — это уже сложившийся хор, участники которого ясно представляют задачи, видят перспективы своего художественного развития. Имея некоторый исполнительский стаж, коллектив сосредотачивается на учебно-воспитательном процессе. Для руководителя в данном случае важно иметь специальные знания в области хороведения, владеть методикой обучения музыкальной грамоте и сольфеджио, вокалу и основам хорового пения, чтобы все компоненты обучения хористов слить в один педагогический процесс, построенный по определенной программе, с последовательным и систематическим обучением певцов.

Если же занятия с хором сводятся лишь к более или менее правильному заучиванию определенного числа произведений, носят характер натаскивания, то его участники не имеют творческой перспективы.

Обучение хоровому искусству включает в себя четыре основных компонента:

художественно-эстетическими . прививали им специальные знания развивали навыки хорового исполнения, а с другой заинтересовали бы их .

Пробудить интерес и развернуть систематическую учебно-воспитательную работу — такова задача руководителя на первом, начальном этапе становления коллектива.

Административным работникам необходимо знать об этом первоначальном этапе создания, сплочения и воспитания хора и не торопить его со скороспелыми, сырыми выступлениями, которые могут принести большой вред неокрепшему коллективу и даже привести к его распаду. Создание хора до момента его первого выступления, да и далее, очень сложный, трудоемкий, длительный процесс. Настоящее мастерство приходит к коллективу не скоро. Особенно . Особенно тщательно и необходимо готовиться к первому концерту, чтобы этот сам факт выступления способствовал закреплению хора, его сплочению и дальнейшему творческому росту.

Коллектив повышенного типа — это уже сложившийся хор, участники которого ясно представляют задачи, видят перспективы своего художественного развития. Имея некоторый исполнительский стаж, коллектив сосредотачивается на учебно-воспитательном процессе. Для руководителя в данном случае важно иметь специальные знания в области хороведения, владеть методикой обучения музыкальной грамоте и сольфеджио, вокалу и основам хорового пения, чтобы все компоненты обучения хористов слить в один педагогический процесс, построенный по определенной программе, с последовательным и систематическим обучением певцов.

Если же занятия с хором сводятся лишь к более или менее правильному заучиванию определенного числа произведений, носят характер натаскивания, то его участники не имеют творческой перспективы.

Обучение хоровому искусству включает в себя четыре основных компонента:

исполнительские трудности и привлекает в самодеятельные хоровые коллективы новых и новых участников.

Коллективная природа хорового пения имеет большое воспитательное воздействие. Прививая участникам определенную сумму вокально-хоровых навыков на основе коллективных занятий и выступлений, руководитель незаметно формирует у них коллективное сознание. Эту особенность хорового искусства верно подметил известный русский педагог К.Д.Ушинский: "Какое могучее средство - хоровое пение. В песне, а особенно в хоровой, есть вообще не только нечто оживляющее и освежающее человека, но и что-то организующее труд, располагающее дружных певцов к дружному делу", писал он.

Обучая участников самодеятельных хоров основам певческого искусства, музыкально просвещая их, руководитель воспитывает у них не только необходимые для исполнительской деятельности профессиональные качества, но и формирует высокие нравственно-этические идеалы, воспитывает духовно богатых людей. Это естественно, и является главной задачей хоровой самодеятельности.

Наиболее многочисленные и легко создаваемые коллективы - это вокальные ансамбли различных жанров. Все, что присуще работе хоровых коллективов, относится и к вокальным ансамблям. Однако деятельность их имеет и свою специфику.

Вокальному ансамблю не по плечу героические, фундаментальные песни, тем более женскому составу. В то же время они могут исполнять более легкую музыку, эстрадные песни, обработки различных песен. В ансамблях возможна более свободная манера пения, идущая от индивидуальности певцов.

Однако работать с вокальными ансамблями не менее сложно и трудно.

Необходимо постоянное внимание к каждому конкретному коллективу, руководителю со стороны районных комитетов партии, отделов культуры, местных Советов. Главное - индивидуальный подход к каждому коллективу, и его руководителю, не компанейский, а постоянный характер внимания к судьбам хорового исполнительского мастерства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хоровой коллектив". М., Промиздат, 1976.
2. Л. Богуславская. "Снижение интереса или рост требований". журнал КПР № 2, 1982.

РАБОТА НАД РЕПЕРТУАРОМ И СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ В НАРОДНЫХ ХОРАХ

Основная задача народного хора или ансамбля — пропаганда лучших образцов национального песенного наследия. Практика показывает, что народное искусство песни, танца, инструментальной музыки, театрализованного действия во всем его многообразии, далеко еще не изучено и остается неизвестным широким массам слушателей.

В традиционных песнях раскрывается история культуры народа, его героического прошлого, его быта и художественного творчества.

Народный хор должен быть в постоянном поиске — находить и исполнять лучшие образцы песен, бытующие в разных местных вариантах. Они бережно хранятся в памяти людей пожилого возраста, как правило, живущих в сельской местности.

Но не все, что бытует в народе, следует пропагандировать. Подбор традиционных песен должен производиться по их идейно-художественному содержанию. Особое значение имеют художественные достоинства музыкального материала.

Жанры старинных песен в концертных программах могут быть самыми разнообразными: протяжные, плясовые, игровые, трудовые, календарные, свадебные.

С наибольшей полнотой народное вокальное искусство раскрывается в жанре протяжных песен. Они могут быть и любовного содержания, и исторические и героические. Подаются без сопровождения, требуют хорошего дыхания, протяжности, звука и крепкого хорового ансамбля. Поэтому пропаганда песен этого жанра особенно нужна для воспитания исполнительского мастерства хора и для воспитания слушателей.

Каждый народный хор интересен, прежде всего, показом своего местного народно-песенного творчества. Чтобы правильно отобразить местную певческую культуру, руководителю необходимо

изучить не только местный фольклор, но и исполнительские традиции, манеру пения данного региона, танцы, инструментальную музыку. И тут на первом месте выступает вопрос организации фольклорной собирательской работы коллектива. Только продуманная система связей с местными фольклорными ансамблями со знатоками и мастерами народного пения обеспечат приток в коллектив нового материала, повысит его исполнительский и художественный уровень.

Основой репертуара каждого хора должно быть то, что бытует именно в данной местности, что является наиболее типичным, характерным для данного хора. Богатство народной песни и заключается в многообразии местных вариантов.

Материалы фольклорных экспедиций показывают, что областная особенность народных песен обуславливается своеобразием местного быта, трудовой деятельности, языка, природных условий.

Наряду с образцами местного песенного творчества, хор должен *исполнять* и песни общерусского значения, получившие широкое распространение по всей стране. В таких случаях интересен бывает свой особый распев, присущий данному коллективу, основанный на местной песенной традиции.

Большое место в репертуаре народных хоров занимают песни советских композиторов. Это лучшие песни Ф.Маслова, В.Захарова, А.Мосолова, А.Абрамского, В.Леванива, Н.Кутузова, Н.Поликарпова. Но часто бывает и так, что на репертуар, составленный в основном из песен общерусских и песен советских композиторов, заслоняет собой жемчужины народного песенного творчества и лишает хор индивидуальности, которая зависит от местного фольклора.

Широкое распространение приобрело творчество самодеятельных композиторов. Из их среды выходит огромное количество песен на партияческую тему и романсово-лирических. В подавляющем большинстве эти песни шаблонны по музыкальному языку и представляют перепевы одних и тех же интонаций, близких наиболее привычным народным образцам. Естественно, что такие песни часто

не представляют художественной ценности. И здесь музыкальный вкус руководителя и коллектива в целом играет первостепенную роль. Тщательный отбор худших произведений, доброжелательная критика их, помогут воспитать художественный вкус хора и самих певцов хора.

В репертуаре народных хоров особое место принадлежит частушке и наиболее активному жанру современного творчества народа. Трудно переоценить огромную воспитательную силу его воздействия. Быстро, откликаясь на все новое, частушка, в частности, ~~и~~ в острой, сатирической форме выявляет недостатки в нашей жизни.

Итак, репертуар современного народного хора составляют старинные песни, бытующие в различных местных вариантах, современное народное песнетворчество и песни советских композиторов.

Важным моментом в работе самодеятельных народных хоров является концертная деятельность. Народное искусство синтетическое и включает разнообразные виды творчества, и объединить их в одной концертной программе сложно.

Здесь знания и вкус руководителя, балетмейстера, режиссера имеют первостепенное значение. Еще больше усложняется задача, когда руководитель выполняет функции и хормейстера, и дирижера.

Издавна в массовых развлечениях сошлись и танцы, и музыка и театральное искусство. В различных районах России можно наблюдать свои особенности бытования песен с движением. Песни, исполняемые с движением, бывают различных жанров: плясовые, хороводные, игровые, трудовые, календарные, свадебные, частушки. Особое место в народном быту занимали песни обрядовые, свадебные. Свадьба — это большое драматическое действие, спектакль с массой хоровых песен, причитаниями невесты и, конечно, плясками. По народной традиции певцы действуют в песне, они не посторонние наблюдатели, а живые участники. Каждое движение, каждый жест непосредственно вытекают из ритма, настроения, характера песни.

Работа над песнями с элементами движения основана на изучении живой народной исполнительской традиции. Нужно учитывать те движения и мизансцены, которые могли возникнуть

возникнуть естественно при исполнении той или иной песни в быту, при народном гулянии, игре, обряде.

Нынешняя выразительность должна быть естественным результатом эмоционального переживания, а не игрой на публику".

Однако в практике коллективов еще встречаются случаи, когда в погоне за выразительностью придумываются те или иные нелепые жесты, дружные коверкаты головы, неестественное оживление. Часто самодеятельные коллективы используют массовые выходы на сцену, заимствованные из концертной практики профессиональных танцевальных коллективов. Подобные заимствования недопустимы. Нередко руководители самодеятельных хоров во время исполнения той или иной песни особенно это касается хороводных и игровых, пытаются иллюстрировать текст. Так, например, в одном коллективе во время исполнения песни В.Левашова "Сибирские бани", участники хора вышли на сцену с сухими березовыми вениками, а на словах о русской тройке мужчины начали бить ногой, имитируя конский топот и накручивать кушаки.

А другой, уже молодежный фольклорный коллектив, исполняя плясковую песню, стал имитировать настоящую драку, когда речь зашла о том, что зять тещу и тестя побьет. Подобное примитивное толкование текста производит тягостное впечатление. Надо помнить, что во всяком обыгрывании или театрализации дословно иллюстрировать текст нельзя.

В постановочной работе следует учитывать специфические жанровые особенности песни связанные с ее исполнительской традицией.

В концертной практике народные хоры движения и мизансцены могут быть использованы, не только в быстрых песнях, но и даже лирические часто исполняются народными хорами при свободном расположении певцов небольшими группами.

В лирической песне, исполняемой небольшим ансамблем, может быть использована "бытовая обстановка", когда один сидит, другой стоит рядом и т.п. частушки, припевки и страдания, как и в жизни, нередко поются сидя.

Приплясы или "проходки", в частушках используются с целью подчеркнуть их смысл, характер. В репертуаре фольклорных ансамблей и народных хоров бывают представлены и сюиты из песен различных жанров.

Методика освоения танцевальных и постановочных движений в ансамблях и хорах часто бытовая передача опыта и практических навыков от старших к младшим, от более опытных к менее подготовленным.

В программах многих хоров также есть целые народные "действия". Как правило, подобные сценки имеют и определенный сюжет. Они "разыгрываются" всеми участниками коллектива. Здесь воедино сплетены все средства народного исполнительства: пение и инструментальная музыка, движение и мимика, декламационные приемы и пляски. Такая органическая взаимосвязь всех средств художественной выразительности — специфика народного хорового коллектива.

Очень важен еще и костюм современного народного коллектива. В его разработке имеют значение местные этнографические особенности одежды.

Еще один важный вопрос, связанный с постановочной работой в народных коллективах, это организация исполнения и координация действий всех исполнителей на сцене, где нет руководителя и артисты предоставлены самим себе. Здесь важна органическая связь между частями сцены, правильное распределение ролей, единое ощущение темпа. Согласованность в исполнении достигается за счет заранее продуманного и отрепетированного плана исполнения каждой песни, а также за счет общения певцов во время исполнения.

Коллективное творчество, организованное заранее продуманным планом исполнения на основе исполнительского общения, создает органическое единство, живость и непосредственность хора на сцене. Именно коллективное творчество, где творят все, одновременно помогая друг другу, завися друг от друга, лежит в основе исполнения народного хора.

С П И С О К

использованной литературы

- М.Калугина. Основы методики работы с русским народным хором. Изд. "Музыка", 1969.
- М.Калугина. Методика работы с русским народным хором. Изд. "Музыка", 1977
- Ф.Рубцов. "Статьи по музыкальному фольклору" Изд. "Советский композитор" Л., 1973.
- С.И.Пушкина, М.Б.Чернышова, М.В.Калугина. "Народная песня звучит". Методика сбора, хранения и сценического воплощения фольклора. ВНИЦ НТ и КИР, Москва, 1982.
- М.Калугина. Репертуар современных фольклорных ансамблей и самодеятельных народных хоров (Методическое пособие). Москва, 1984, ВНИЦ НТ и КИР.
- В.Щуров. "Сибирская народная песня в практике художественной самодеятельности" (методические рекомендации Ир.ОНМЦ НТ и КИР) Иркутск, 1986

Методические рекомендации подготовили

Зав. сектором ОНМЦ НТ и КИР Б.Д. *Трапезникова*

Преподаватель народного хорового
отделения Иркутского училища искусств Е.Г. Чекарева