Тема 9. Репертуар и художественный уровень самодеятельного искусства.

План

1. Общие принципы формирования репертуара

2. Выбор репертуара

3. Принципы подбора репертуара в детской театральной студии.

1. Общие принципы формирования репертуара

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.

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 учащихся, 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 перспективами развития коллектива.

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 связана 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 объём 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.

2. Выбор репертуара

Репертуар в любительском театре это не просто материал, над которым работает творческий коллектив, это и цель, и средство, и результат не только художественно-творческого, но и воспитательного процесса. Поэтому проблеме выбора сценического материала, над которым предстоит работать любительскому коллективу, необходимо уделять самое пристальное внимание.

Проблема репертуара в любительском театральном коллективе существует с момента его появления. Выбор репертуара в современном любительском театре дело непростое. С одной стороны любительским исполнителям проще, легче и интересней работать над пьесой, которая близка их жизненному опыту, их интересам, их пониманию жизни. С другой – работа над пьесой может дать новое представление о жизни, расширить кругозор, дать новое направление личностному росту. Однако выбранный материал может оказаться «неподъёмным» для данного коллектива.

Поэтому при выборе пьесы следует учитывать следующие основные принципы:

- художественное качество произведения;

- актуальность произведения (для коллектива, для зрителя);

- доступность для исполнения в конкретном любительском театральном коллективе (учёт возрастных особенностей, творческих сил, сценических амплуа, материально-технических возможностей);

- наличие духовно-эмоционального отклика членов любительского коллектива на содержание произведения.

При работе в детском театральном коллективе следует соблюдать принцип педагогической целесообразности выбранной пьесы, то есть единства идейно-художественного содержания и её воспитательного значения. Нужно учитывать «в какой мере сценическая работа и сам спектакль будут в данном случае способствовать решению одной из самых главных воспитательных задач в занятиях со школьниками юношеского возраста – укреплению у юных исполнителей и зрителей верной жизненной позиции, высокого нравственного идеала».

В определенных случаях (например, в молодежном или юношеском (подростковом) театре) при выборе репертуара можно привлечь самих воспитанников к активному участию в поиске вариантов выбора материала возможных постановок, а не просто привлекать их к активному обсуждению содержания выбранных руководителем пьес, ориентируясь на индивидуальные предпочтения и характеристики будущих исполнителей.

Однако следует обратить внимание на следующие аспекты данной проблемы, на которые указал один из исследователей театральной самодеятельности 80-х годов прошлого века И.Б. Закшевер: «Репертуар художественной самодеятельности – это часть общетеатрального репертуара. Он может и должен создаваться и формироваться с учётом специфики самодеятельных коллективов, но его нельзя адресовать только самодеятельности, противопоставляя её профессиональному театру.

Пьеса, достойная самых лучших профессиональных театров и доступная самодеятельным, – наиболее необходима для самодеятельной сцены. Пьеса, адресованная только самодеятельности важная по теме, но художественно упрощённая, не позволяет создать современный спектакль, в котором могли бы проявиться творческие силы коллектива участников, и потому служит не опорой, а препятствием в развитии театральной самодеятельности. Слабость художественного уровня ряда пьес,

предназначенных исключительно для самодеятельности, – одна из причин высокой текучести состава театральных кружков. Стабилизация работы театральных коллективов достигается с помощью постепенно усложняющегося сильного репертуара».

В профессиональных театрах целенаправленно занимается поиском материала для будущих постановок специальный человек – заведующий литературной частью. В любительском театре – его руководитель. Режиссёр всегда эрудированный, читающий человек, и уровень его художественного вкуса находит своё отражение в материале, выбранном им к постановке. Если профессиональный театр может заказать профессиональному драматургу осуществить инсценировку понравившейся прозы, то в любительском театре эта инсценировка также является работой режиссёра. В любительских коллективах часто осуществляются постановки, театрализованные представления, литературно-музыкальные композиции, посвященные каким-либо историческим событиям (Дню защитника Отечества, Дню семьи, любви и верности) или личностям (юбилею писателя, поэта, композитора). Обычно это результат коллективного творчества, где сюжетная линия строится на основе документального материала из опыта (жизненного, творческого) участников самодеятельной труппы, монтируемого с художественным материалом (поэзией, музыкой и т.д.).

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.

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 учащихся, 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 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.

Руководителю 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 дли 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.

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 руководитель 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 воспитанник развивается по-своему, и, включая в репертуар то или иное произведение, не всегда можно быть заранее уверенным, что актер с ним справится.

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 воспитанников.

Если давать студийцам драматические произведения только «по силам», то вряд ли это будет способствовать развитию всех элементов актерской индивидуальности каждого. В то же время, если давать неокрепшему еще актеру произведение заведомо трудное, значительно превышающее степень сложности ранее поставленных произведений, то, хотя это и отвечает принципу прогрессивности, он 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 воспитанника 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.

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

Педагог должен уметь *определять степень подготовленности* воспитанника 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 воспитанника 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 воспитанника, совершенствование нужных навыков, преодоление недостатков и, в конечном итоге, повышение качественной стороны актерской игры.

Создавать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению нужного результата. 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.

Литература:

1. Бараниченко С. Пути решения некоторых проблем современного любительского театра Режим доступа: https://pandia.ru/text/77/489/40275.php

2. Буров А. Г. Режиссура и педагогика. МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» // 1987. Режим доступа: https://gigabaza.ru/doc/85105-p12.html

3. Гершов К.В. О педагогике в студенческом театре. Рукопись из архива диссертанта.

4. Работа актера над собой. Станиславский К. С., 2018 г.

5. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Станиславский К. С., 2015 г.