

Н. В. МУТТЕР

*Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова***ФОРМИРОВАНИЕ РЕПЕРТУАРА НАРОДНОГО ПЕВЦА**

Одним из главных вопросов сольного народно-певческого исполнительства на современном этапе развития является вопрос формирования репертуара народного певца. На эстраде немало вокалистов, которые пользуются стандартным набором популярных песен и неохотно расширяют и обогащают свой сценический репертуар, что является существенным препятствием для формирования яркой индивидуальности. Практика нередко демонстрирует отсутствие у исполнителей вкуса, творческого мышления, общей культуры и непонимание ими специфики народного песнетворчества. Проблема синтеза музыки, слова и хореографии также весьма актуальна для солиста.

В связи с этим, возникают вопросы, как петь, оставаясь современным и понятным, органично сочетать самобытность исполнения с глубиной содержания, производить достойное впечатление на слушателя. Именно поэтому и появляется необходимость формировать репертуар с их учётом.

На наш взгляд, наибольшее влияние на этот процесс, оказывает образование: ведь при правильном воспитании солистов, мы можем быть уверены в их дальнейшем успешном профессиональном будущем. Перед педагогами стоит важнейшая задача: не только привить учащемуся навыки правильной вокализации, дыхания, соединения регистров, диалектного произношения, но и воспитать образованного и музыкально грамотного человека, ориентированного в современном народно-песенном и авторском репертуаре, умеющего отбирать и интерпретировать произведения для своего типа голоса, составлять концертные программы, способного анализировать и подвергать критическому анализу собственное исполнение. Задача автора статьи – выявить ключевые моменты, связанные с формированием репертуара народного певца, привлечь внимание коллег к предмету обсуждения.

Установка гнесинской вокальной школы на универсальную подготовку певцов к профессиональной певческой деятельности является наиболее плодотворной по содержанию и последовательной по форме. Обучение нацелено на

концертное исполнение народных песен, авторских сочинений и предполагает планомерное, регулярное пополнение репертуара. Стимулом для его обновления должны стать экзаменационные выступления, концерты, конкурсы, фестивали. При создании концертных и экзаменационных программ необходимо руководствоваться критериями стилистического единства, одновременно с этим избирая произведения разнохарактерные, контрастные, противоположные в тембровом, фактурном, темповом и других отношениях.

Тщательно отобранный репертуар через структуру музыкального материала способствует нахождению интонационной правдивости, эстетически приемлемых жестов, поз, мимики, создаёт единый цельный художественный образ певца-ученика. В связи с активной концертно-исполнительской деятельностью студентов, в классе ведётся работа над формированием учебного репертуара, позволяющего наиболее ярко раскрыть профессиональные качества обучающихся. При подборе материала обязательно учитываются индивидуальные особенности музыкального развития ученика: его голосовые данные (тембр, диапазон), технические и артистические возможности. Наряду с этим в выборе произведений принимаются в расчёт сценические законы, основой действия которых является драматическая игра, требующая перевоплощения артиста. Кроме того, пению на публике способствует обладание определенными чертами характера (умение регулировать психологическое состояние, способность к перевоплощению, сценическое обаяние, заразительность и убедительность), играющими решающую роль в достижении успеха, так как присутствие зрителя обусловлено необходимостью его заинтересовать, вовлечь в процесс. Индивидуально подобранный материал, учитывающий психологические особенности личности ученика, помогут ему познать себя: увидеть свои недостатки для дальнейшей работы над ними, понять свои сильные стороны и уметь их преподнести. «Точно найденная репертуарная линия придаст учебно-воспитательному процессу целенаправленный характер, обеспечит единство формы и содержания» [12, с. 8].

Основу репертуара класса сольного пения составляют народные песни и авторские произведения (в том числе обработки и аранжировки источников), соответствующие уровню подготовки студентов данной специальности, способствующие формированию и развитию профессиональных исполнительских умений и навыков. Критерием их отбора служит значимость для развития вокально-исполнительских возможностей певца и создания его индивидуального сценического облика. Содержание произведений (их смысл, сюжет, тема) раскрывается в процессе совместной работы студента, педагога и концертмейстера. При разучивании произведений необходимо соблюдение принципов «от простого к сложному», «постепенности и последовательности в овладении техническими навыками исполнения и развития творческих способностей» [12, с. 7]. На ранних этапах обучения в плане должны быть произведения, которые позволяют устранить некоторые сформированные прежде певческие недостатки. Следует отбирать материал, способствующий нахождению, выработке и закреплению правильного звукоизвлечения и голосоведения, решающий конкретные учебно-воспитательные задачи (формировать мировоззрение студента, его художественный вкус), дающий возможность перейти к более сложным произведениям. При отборе материала необходимо учитывать его **доступность**: технические трудности музыкальных произведений должны соответствовать исполнительским возможностям и психологическому развитию учащегося, раскрытию его творческой индивидуальности. Полезно разучивать общеизвестные песни, пользующиеся популярностью у слушателей. Это также стимулирует интерес к творчеству. «Разучивание произведений средней сложности, с одной стороны, ощутимо развивает творческие способности певцов, с другой – помогает стабилизировать и укрепить приобретённые навыки» [12, с. 7–8].

Важнейшим принципом в отборе учебного материала, по мнению Л. В. Шаминой является **художественная ценность** произведений, предполагающая учёт музыкально-поэтической стилистики, глубины содержания, идейной значимости и совершенства формы. Исполнение образцов фольклора позволит студенту познакомиться с особенностями строения песен старинного и позднего пластов. С. К. Игнатьева так же полагает, что «репертуар народного певца должен быть тесно связан с фольклором». Народные песни любого жанра «в большинстве своём, имеют высокую художественную ценность» оказывают на исполнителя прекрасное эмоци-

онально-психологическое воздействие [4, с. 53], помогают ему овладеть различными типами интонирования и раскрывают для певца особенности музыкального диалекта, придающего концертному исполнению своеобразие. Петь фольклорные произведения чрезвычайно сложно и ответственно. С точки зрения Т. Георгиевской, весьма нелегко освоить традиционную культуру «снаружи», укорениться в ней, не имея традиционного воспитания, но, тем не менее, необходимость в этом остро ощущается [3]. Исполнение «оригинальных и малоизвестных вариантов народных песен даст возможность <...> обрести своё неповторимое творческое лицо».

Освоение свадебных, хороводных и плясовых песен предусмотрено учебной программой преимущественно на младших курсах. Их пение оказывает положительное влияние на развитие вокальных возможностей певца. Данные произведения позволяют солисту закрепить умение находить к каждой песне верный тип интонирования и артикуляции, от которого зависит характер исполняемого материала, экономично расходовать дыхание, натренировать дикцию, выработать вокально-слуховую и нервно-мышечную координацию. Хороводные и плясовые песни, неразрывно связанные с действием и хореографией, усиливают эмоциональную атмосферу поведения исполнителей. Вследствие этого студентам чрезвычайно важно владеть не только навыками сольного пения, но и сценическими танцевальными движениями. Поворот головы, выражение глаз, мимика и жесты – важные детали артистизма.

Понимание стиля, характера и манеры исполнения в процессе обучения песен любого жанра даёт возможность создать на сцене естественный правдивый образ. Существенным дополнением к его воплощению являются соответствующие декорации и костюмы.

Пение частушек, кажущихся на первый взгляд простым и доступным жанром, исходя из народной традиции, предполагает реализацию «самой боевой, уверенной, голосистой мастерицей», обладающей смелым характером, яркой индивидуальностью. «Профессиональный исполнитель призван продолжить и развить сольную народно-певческую традицию, заложенную прежними поколениями» [4, с. 57]. Частушка привлекает своей интонационной и ладовой самобытностью, отличается от других жанров лаконичностью высказывания, чёткостью мысли, экспрессией, индивидуальностью исполнения. Её главное назначение не в описании тех или иных жизненных ситуаций, а в выражении определённого отношения к ним. Данный жанр

тесно связан с сопровождающим его наигрышем (в большинстве случаев балалаечным или гармошечным). Последний может играть ведущую роль, а вокалист речитативом или говорком ему подпевать. От умелой игры аккомпаниатора во многом зависит успех номера на сцене. Варьируя и украшая основную тему мелодическими фигурациями в отыгрышах, он даёт возможность солисту находить новые средства выразительности для выявления индивидуальных возможностей голоса, между вступлениями проявить своё умение в навыках сценического движения и танца. Здесь необходимо отрабатывать вместе каждую мизансцену, каждую проходку, вплоть до поклона. Для исполнения частушек нужна особая уверенность в себе, волевой характер, естественность и непринуждённость, готовность к творческой импровизации в пении и хореографии (специальные «проходки», «дробь», «шаги»). Основная задача вокалиста – установить прочный контакт со зрителем, захватить его внимание с первых секунд выступления.

Для достижения определённого роста исполнительского мастерства необходимо отбирать «произведения усложнённой музыкальной структуры, которые рассчитаны на долговременное освоение, постепенное «впевание» [12, с. 8]. Преодолевая содержащиеся певческие трудности, солист получает вокально-технические навыки, от которых зависит перспектива его дальнейшего профессионального саморазвития. На старших курсах предпочтение отдано исполнению протяжных и лироэпических песен, в мелодическом рисунке которых встречаются широкие ходы на сексту, септиму, октаву; широта внутрислоговых распевов, сочетающихся с речевыми вставными возгласами «эх», «ох», «ой да» и свободным речитативом. Динамическая яркость, максимальная выразительность, красота интонации особенно характерны для данных произведений. Именно в лирике, «как ни в каком другом песенном жанре, проявилась вокальная способность народа» [10, с. 94]. Данный материал требует особого певческого мастерства: владения кантиленой, отчётливой дикцией, навыками импровизации. Он способствует формированию глубокого певческого дыхания и мягкой атаки звука, художественно-ассоциативного мышления. Песни-романсы широкого диапазона также следует отнести к произведениям повышенной сложности.

Оригинальные сочинения, а равно как обработки и аранжировки для народного голоса (В. Беляева, В. Гаврилина, Н. Дербенко, Ю. Зацарного, В. Калистратова, В. Кикты, А. Ларина, Т. Чудовой, Р. Щедрина и др.) представляется

возможным исполнять на старших курсах, когда студенты уже приобрели необходимые певческие умения и готовы к освоению этого вокального материала. Сегодня не обойтись без авторского репертуара, который «требует более совершенной вокальной техники, владения иными вокально-техническими средствами и приёмами формотворчества» [10, с. 121]. «Народный голос стал восприниматься акустически объёмнее, расширился его диапазон (благодаря соединению регистров), увеличилась проточность и обертоновое наполнение гласных, звук приобрёл не только акустическую полноту, но и техническую подвижность, гибкость, виртуозность» [10, с. 61–62]. «Погружение в структуру композиторского мышления, в систему выразительных средств музыки письменной традиции, подготавливает певцов к более масштабному мышлению, к самостоятельной творческой деятельности» [1, с. 60–61]. В ходе освоения музыки профессиональных композиторов совершенствуется музыкальный интонационный слух исполнителя, расширяется его профессионально-творческий потенциал.

Учебная программа предусматривает создание студентами собственных вариантов исполнения народных песен с учётом региональных и специфических исполнительских особенностей. Подбирая произведения, вокалист зачастую вынужден приспособлять их к своим возможностям. Интерпретация способствует активизации мышления ученика и развитию в полной мере его музыкальных способностей, «предполагает высокую степень профессионального мастерства, позволяющего исполнителю быть независимым от техники, свободным в своих художественных предпочтениях, оценках и оригинальным в передаче народной характерности» [10, с. 191]. Такая работа позволяет будущим профессиональным певцам «приобрести соответствующий опыт, прививает художественный вкус и чувство меры в работе с фольклорным материалом» [10, с. 182]. «Стремление к исполнению оригинальных и малоизвестных вариантов народных песен даст возможность <...> обрести своё неповторимое творческое лицо» [12, с. 7], «потенциальная готовность „осовремениться“ (при сохранении коренных признаков) помогает традиции не только жить, но и плодоносить» [8, с. 46]. К этому процессу нужно подходить разумно. Создавая свою версию, доступную для восприятия современного слушателя, необходимо стараться не искажать традицию до неузнаваемости.

В выборе произведений нельзя не учитывать важную роль аккомпанемента, являющегося

опорой для солиста, его гармонической основой и фактурным обрамлением. В процессе совместной работы у певца вырабатываются такие качества как умение слышать партнера, согласовывать с ним свои действия, ясно представлять конечный вариант произведения. Владение студента каким-либо инструментом значительно обогащает звучание голоса.

Обязательным является включение в репертуар песен без сопровождения, что свойственно русскому народному вокальному искусству. Пение а саррелла, по мнению Л. В. Шаминой, «требует высокой исполнительской культуры, технического мастерства; оно оказывает сильное эмоционально-художественное воздействие не только на слушателей, но и на самих поющих» [11, с. 139]. Только через обновление и пополнение материала можно решить задачу репертуара, «неуклонно развивать и совершенствовать музыкально-образное мышление <...> творческую активность» [11, с. 137].

Источниками формирования репертуара современного народного певца могут быть сборники: «Репертуар народного певца» (сост. Л. В. Шамина), «Русские песни из репертуара Л. Руслановой» (сост. Н. Кольцов), многочисленные издания полевых записей фольклористов, а также произведения, исполнявшиеся выдающимися певицами XX века и современными исполнительницами.

Таким образом, тщательный подбор репертуара в классе сольного пения, безусловно, играет положительную роль в становлении народного певца и готовит его не только к Государственному экзамену по специальности, но и к дальнейшей профессиональной концертной деятельности. Отбирая, осваивая традиционные и авторские произведения, оригинальные обработки и аранжировки, используя современный музыкальный язык, обучающийся приобретает соответствующий опыт: способность анализировать, систематизировать исполняемый репертуар, накапливать и расширять репертуарный багаж, в том числе путём создания собственных обработок фольклорного материала.

Кроме того, репертуар, «являясь исходной точкой и важной движущей силой» в учебном процессе, выполняет функции нравственно-эстетического воспитания и музыкального образования студентов. Выбирая певческий материал, необходимо: включать в репертуар произведения, обладающие высокой художественной ценностью; принимать во внимание индивидуальные особенности музыкального развития ученика – его голосовые данные, технические и артистические возможности; отбирать произведения разнообразные, по тематике, по жанрам и характеру исполнения; учитывать особенности фольклорных произведений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бурлаков В. Современные проблемы русского народного пения // Памяти Л. Л. Христиансена: сб. статей. М.: Композитор, 2010. С. 59–61.
2. Бурлаков В. Сущность и специфика преподавания курса «Современный репертуар народного певца» // Народно-певческое образование в России: сборник материалов научно-практических конференций. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. С. 179–182.
3. Георгиевская Т. Русские духовные стихи: исполнительство и бытование URL: http://soundball.ru/article_duh_stih.htm.
4. Игнатъева С. Репертуар народного певца и его значение для раскрытия творческой индивидуальности исполнителя // Народно-певческое образование в России: проблемы и пути развития. М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. С. 53–57.
5. Маркова Л. В., Шамина, Л. В. Режиссура народной песни: методическое пособие. М.: ВНМЦ НТ и КПП, 1984. 59 с.
6. Мешко Н. Искусство народного пения: практическое руководство и методика обучения народному пению: в 2 ч. М.: Луч, 2007. Ч. 2. 126 с.
7. Народно-певческое образование в России: сборник материалов научно-практических конференций. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. 224 с.
8. Пашкина Е. О природе фольклорного песнетворчества и его воплощении на сцене // Народно-певческое образование в России: проблемы и пути развития. М.: РАМ им. Гнесиных, 1998. С. 44–53.
9. Русские песенницы наших дней / Народные певцы и музыканты. ред.-сост. В. С. Виноградов. М.: Советский композитор, 1988. 240 с.
10. Шамина Л. Основы народно-певческой педагогики: учебное пособие. М.: Графика, 2010. 202 с.
11. Шамина Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом. М.: Музыка, 1981. 174 с.
12. Шамина Л., Браз С., Медведева М., Куприянова Л. Специфика учебно-воспитательной работы в фольклорных певческих коллективах: методическое пособие. М.: ВНМЦ НТ и КПП, 1984. 103 с.

REFERENCES

1. *Burlakov V.* Sovremennye problemy russkogo narodnogo penija [Contemporary Problems of the Russian Folk Singing] // Pamjati L. L. Hristianse-na: sb. statej [To the Memory of L. L. Christiansen: Collection of Articles]. Moscow: Kompozitor Press, 2010. P. 59–61.
2. *Burlakov V.* Sushhnost' i specifika prepodavaniya kursa «Sovremennyj repertuar narodnogo pevca» [The Essence and Specifics of Teaching the Course “Contemporary Repertoire of the Folk Singer”] // Narodno-pevcheskoe obrazovanie v Rossii: sbornik materialov nauchno-prakticheskikh konferencij [Folk-singing Education in Russia: Proceedings of Scientific-Practical Conferences]. Moscow: State Republican Center for Russian Folklore, 2009. P. 179–182.
3. *Georgievskaja T.* Russkie duhovnye stihi: ispolnitel'stvo i bytovanie [Russian Spiritual Verses: Performance and Existence] URL: http://soundball.ru/article_duh_stih.htm
4. *Ignat'eva S.* Repertuar narodnogo pevca i ego znachenie dlja raskrytija tvorcheskoj tindividual'nosti ispolnitelja [A Repertoire of a Folk Singer and Its Importance for the Revealing of the Creativity of a Musician] // Narodno-pevcheskoe obrazovanie v Rossii: problemy i puti razvitija [Folk-Singing Education in Russia: Problems and Ways of Development]. Moscow: Gnassin Russian Academy of Music, 1998. P. 53–57.
5. *Markova L., Shamina L.* Rezhissura narodnoj pesni: Metodicheskoe posobie [Stage Direction of a Folk Song: Methodological Guide]. Moscow: All-Union Research Center of Folklore and Cultural and Educational Work, 1984. 59 p.
6. *Meshko N.* Iskusstvo narodnogo penija: prakticheskoe rukovodstvo i metodika obuchenija narodnomu peniju: v 2 ch. [The Art of Folk Singing: a Practical Guide and Methods of Teaching Folk Singing, in 2 Vol.]. Moscow: Luch Press, 2007. Vol. 2. 126 p.
7. Narodno-pevcheskoe obrazovanie v Rossii: sbornik materialov nauchno-prakticheskikh konferencij [Folk-singing Education in Russia: Proceedings of Scientific-Practical Conferences]. Moscow: State Republican Center of Russian Folklore, 2009. 224 p.
8. *Pashkina E.* O prirode fol'klornogo pesnetvorchestva i ego voploshhenii na scene [To the Issue of the Nature of Folk Song Creation and Its Realization on the Stage] // Narodno-pevcheskoe obrazovanie v Rossii: problemy i puti razvitija [Folk Singing Education in Russia: Problems and Ways of Development]. Moscow: Gnassin Russian Academy of Music, 1998. P. 44–53.
9. Russkie pesennicy nashih dnei [Russian Female Folk Singers of Our Days] // V. S. Vinogradov / Narodnye pevcy i muzykanty [Folk Singers and Musicians]. Moscow: Sovetskij kompozitor Press. 1988. 240 p.
10. *Shamina L.* Osnovy narodno-pevcheskoj pedagogiki: uchebnoe posobie [Basics of Folk-Singing Pedagogy: Textbook]. M.: Grafika Press, 2010. 202 p.
11. *Shamina L.* Rabota s samodejatel'nym horovym kollektivom [Work with an Amateur Choir]. Moscow: Muzyka Press, 1981. 174 p.
12. *Shamina L., Braz S., Medvedeva M., Kuprijanova L.* Specifika uchebno-vospitatel'noj raboty v fol'klornyh pevcheskih kollektivah: metodicheskoe posobie [Specificity of Educational Work in Folk Singing Groups: Methodological Guide]. Moscow: All-Union Research Center for Folklore and Cultural and Educational Work, 1984. 103 p.

ФОРМИРОВАНИЕ РЕПЕРТУАРА НАРОДНОГО ПЕВЦА

В статье рассматриваются вопросы современного народно-певческого репертуара солиста. Излагаются принципы отбора учебного материала, с точки зрения его значимости для развития вокально-исполнительских возможностей и создания индивидуального сценического облика певца. Обосновывается важность изучения фольклора (фундамента репертуарного багажа), имеющего высокую художественную ценность, и авторских произведений, требующих более совершенной вокальной техники, владения иными певческими, техническими средствами и приёма-

ми. В статье сформулированы основные положения репертуарной политики отделения сольного народного пения Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова. Анализируются некоторые теоретические аспекты, связанные с практикой применения народных песен разных жанров, обработок и аранжировок, а также авторских произведений в учебном процессе.

Ключевые слова: вокальное произведение, исполнитель, концертное выступление, певческие умения и навыки, репертуар, творческая деятельность.

FORMATION OF THE FOLK-SINGER'S REPERTOIRE

The article examines the questions regarding to the contemporary folk-singing soloist's repertoire. The principles of selection of educational material are outlined in respect to its importance for the development of vocal-performing abilities and the creation of an individual stage image of a singer. The article justifies the importance of studying folklore (the basis of the repertoire), which has a high artistic value, and substantiates the significance of author's works, which require more perfect vocal technique and pos-

session of other singing methods. The article outlines the main provisions of the repertory policy at the Department of Solo Folk Singing of the Rostov State S. V. Rachmaninov Conservatoire. The article analyzes some theoretical aspects related to the practice of folk songs of different genres and arrangements, as well as author's works being used in the teaching process.

Keywords: vocal composition, performer, concert performance, singing skills and abilities, repertoire, creative activity.

Мутгер Надежда Васильевна

и. о. доцента кафедры хорового дирижирования
отделения сольного народного пения
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344022, Ростов-на-Дону
e-mail: nvmut@mail.ru

Mutter Nadezhda V.

acting docent at the Chair of Choral Conducting
Department of Solo Folk Singing
Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire
Russia, 344002, Rostov-on-Don
e-mail: nvmut@mail.ru

