

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И АРХИВНОГО ДЕЛА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

**Информационно-методические материалы
по подготовке к отчетным концертам, выставкам
в рамках Республиканского фестиваля-конкурса
народного творчества «Шумбрат, Мордовия!»**

Саранск, 2026

Ответственный за выпуск *Е. Е. Катайкина, заведующий отделом традиционного народного творчества*

Компьютерная верстка и техническая редакция *Е. А. Ромашкина*

Сборник включает методические рекомендации по подготовке творческих коллективов и отдельных исполнителей к отчетным концертам в рамках Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!». В нём рассматривается последовательная работа руководителей коллективов в соответствии с Положением о фестивале-конкурсе, а также постановочная и вокальная работа в любительских коллективах. Материалы сборника предназначены специалистам учреждений культуры Республики Мордовия, руководителям клубных формирований, а также всем заинтересованным лицам / Министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Республиканский Дом народного творчества. – Саранск, 2026. – 38 с.

Обращаем ваше внимание, что рекомендации составлены в соответствии с Положением о фестивале-конкурсе и содержат предложения, которые помогут внедрить наиболее эффективные методы и формы работы в подготовке творческих номеров по номинациям фестиваля-конкурса.

Государственное бюджетное учреждение культуры
«Республиканский Дом народного творчества
Республики Мордовия»
Отдел традиционного народного творчества
Отдел декоративно-прикладного и изобразительного
творчества, 2026

Содержание

Предисловие.....	4
Принципы подбора репертуара.....	6
Вокал.....	8
Обрядовый фольклор.....	13
Инструментальное исполнение.....	17
Танец.....	22
Художественное слово.....	25
Дефиле.....	26
Особенности режиссуры.....	28
Сценические костюмы.....	31
Методические советы.....	33
Составление выставки «Мастерство земли мордовской».....	34
Заключение.....	38

Предисловие

Одним из самых значимых событий культурной жизни Республики Мордовия является ежегодный Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», который проводится Министерством культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия, Государственным бюджетным учреждением культуры «Республиканский Дом народного творчества», администрациями муниципальных образований Республики Мордовия, органами управления культуры муниципальных районов, городского округа Саранск.

Цели фестиваля – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» позволяет выявить ведущих исполнителей в той, или иной области народного творчества. Это своего рода экзамен на творческую зрелость, демонстрация итогов работы руководителей и исполнителей. Участие в фестивале-конкурсе является одним из основных стимулов творческого роста и развития самодеятельных артистов республики.

В рамках фестиваля-конкурса профессиональное жюри оценивает технические, художественные исполнительские возможности участников в шести номинациях: обрядовый фольклор, вокал, танец, инструментальное исполнение, художественное слово, дефиле. И для того, чтобы подготовка к отчетному концерту радовала хорошим результатом, необходима методичная, последовательная работа.

В 2026 году фестиваль-конкурс проводится с 17 октября по 22 ноября в форме отчетных концертов муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск с организацией выставок декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мастерство земли мордовской». Каждое муниципальное образование представляет концертную программу, соответствующую тематическому направлению фестиваля-конкурса. В этом году он посвящен проводимому в Российской Федерации посвящен Году единства народов России и Году здоровья в Республике Мордовия.

Продолжительность отчетного концерта муниципального района не должна превышать 1 час 20 минут. За этот промежуток времени каждому муниципальному району Республики Мордовия необходимо продемонстрировать многожанровый захватывающий праздничный концерт, в котором будут отражены все виды народного творчества, молодежные направления и патриотическая тематика. При формировании концертной программы важно помнить, что фестиваль несет воспитательную и просветительскую миссию. Это значит понимание того, о чем мы хотим сказать каждым номером, для чего мы это делаем, какую цель хотим достичь.

Ежегодно фестиваль-конкурс «Шумбрат, Мордовия!» проводится по определенной теме, которую каждому муниципальному району необходимо раскрыть в режиссуре, в подборе номеров для программы концерта, в видеосопровождении выступления каждого

артиста, коллектива. Подбор репертуара, текстовой (подводки к номерам, связки), видео сопровождения должен тщательно контролироваться начальником Управления (отдела, Центра) культуры. В процессе подготовки концерта необходимо все просмотреть, выверить по времени и привести концертную программу муниципального района в соответствие требованиям Положения о фестивале-конкурсе. Нужна культура во всем: в подаче, в тексте, внешнем виде. Также, в этом плане помощь и особое внимание надо уделять тем участникам, которые не относятся к ДК (семейные коллективы, исполнители из образовательных учреждений, из других организаций...).

Нужен серьезный подход к отбору номеров отчетного концерта и включать номера высокого исполнительского качества. Иногда для этого лучше сократить количество номеров и **уложиться в временные рамки** (1 час 20 минут). И конечно же надо понимать, что для отчетных концертов характерна многожанровость: народный, академический вокал в исполнении отдельных исполнителей, коллективов, хоров; инструментальная музыка, исполняемая солистами, ансамблями, оркестрами; танцы разных направлений; сценическая инсценировка художественных произведений авторов-прозаиков/поэтов; показ как традиционного, так и современного национального костюма. Фестиваль пропагандирует все жанры и направления народного творчества, поэтому, в большинстве своем, в программах должны быть номера, исполняемые «в живую» и под «живой» аккомпанемент.

Особое место в программе необходимо уделять национальным вокальным, танцевальным, обрядовым традициям народов, проживающих на территории каждого муниципального района Республики Мордовия. Нужно собирать, возрождать национальное исконное.

Фестиваль-конкурс показывает, что каждый руководитель творческого коллектива или отдельного исполнителя изначально нацелен на высокую оценку работы, вложенных усилий. Во избежание неоправданности надежд Республиканский Дом народного творчества рекомендует обратить внимание на предложенные методические советы и использовать их в своей деятельности.

Принципы подбора репертуара

Чтобы правильно подобрать репертуар, руководитель должен помнить о том, что репертуар должен быть высокохудожественным, разноплановым, должен соответствовать возрастным особенностям и возможностям исполнителя, произведения должны быть направлены на приобретение или закрепление тех или иных навыков. Фольклорным ансамблям рекомендуем включить в репертуар творческие номера, основанные на местном материале, собранном в результате проведенных фольклорных экспедиций в населенных пунктах муниципального района, которые являются основой культурного наследия региона. И, конечно же, фольклорным коллективам желателен исполнению аутентичного материала а'саррелла, минимизировать авторские песни и исполнение под фонограмму. Это касается и татарских фольклорных коллективов, которые, в последние годы недостаточно показывают подлинную, настоящую татарскую мелизматическую.

Большое значение для «проживания» его зрителями, имеет перевод номера, исполняемого на национальном языке. Если по какой-то причине невозможно его показать на экране, в этом случае возможен следующий вариант: начать исполнение номера на русском языке, продолжить на национальном.

Нежелательно включать в репертуар фольклорных коллективов перепевание (перевод) русских песен на национальных языках. Зачем это делать, если есть свой национальный фольклор! В поисках репертуара также следует обращаться к сборникам Г. И. Сураева-Королева, Н. Бояркина, в которых очень много песен, записанных в муниципальных районах Республики Мордовия.

Руководителям фольклорных коллективов надо ответственно относиться и к костюмам участников, которые влияют на подбор основного репертуара. Пока ещё не поздно, надо найти и показывать подлинные костюмные комплексы. Большинство коллективов демонстрируют стилизованные, в которых нельзя определить ни село, ни индивидуальность коллектива. Если подлинный костюм безвозвратно утрачен и нет возможности его восстановления, то надо стремиться сделать хотя-бы приближенную стилизацию к подлинной версии. Также национальным коллективам, одетым в мордовские национальные костюмы, надо избегать исполнения русских песен.

Руководителям фольклорных коллективов следует обратить внимание на следующие моменты, которые вызывают сомнения. Например, ранее некоторые признанные, стабильные, аутентичные фольклорные коллективы пытались исполнять номера в современном формате, в стилизованных костюмах. В таком виде они не прослушались, не просмотрелись. Если есть желание попробовать другое направление, то лучше вывести другой состав коллектива, молодежный, который следует отделить от аутентичного. Надо учитывать, что основной коллектив уже считается визитной карточкой района, республики. Пусть так и остается.

Руководителям певческих коллективов следует обратить внимание на богатейший материал мордовских самодельных композиторов и включать в репертуар

и пропагандировать произведения местных авторов, земляков. На развитие и творческий рост коллектива влияет постоянное обновление репертуара. Руководители обращаются к песням из репертуара популярных исполнителей, групп и часто из таких номеров получается не совсем удачная «пародия». Чтобы этого избежать, надо сделать его по-своему, с другой аранжировкой.

Детский репертуар нужно продумать с тем, чтобы это было посылно по уровню подготовки, возможностям каждого ребенка и несло высокохудожественное содержание. Здесь необходима определенная художественно-эстетическая педагогическая работа, которая бы воспитывала наше молодое поколение, а не номер ради номера.

Сложные и объёмные произведения надо брать с осторожностью. В тоже время лёгкая программа не стимулирует профессиональный рост, не раскрывает в полной мере возможности исполнителя. Репертуар должен быть интересен исполнителю. Только в этом случае он будет работать увлеченно и стремиться к лучшему результату, прислушиваться к рекомендациям руководителя. Кроме вокально-технических возможностей самодеятельных артистов, при подборе следует учитывать «концертность» репертуара. Приступая к работе над репертуаром, руководителю необходимо самому проанализировать произведение. Самое главное, чтобы исполняемое произведение воспринималось как законченная целостная композиция. Эти рекомендаций по работе с репертуаром актуальны и для руководителей танцевальных коллективов.

Вокал

После того, как определились с репертуаром, начинается кропотливая работа над произведением. И здесь важны систематические занятия. Певческим коллективам перед началом репетиции необходимо настроить дыхательный аппарат, потому что дыхание – это источник энергии для возникновения звука и от него зависит качество звучания голоса. На первом этапе работы одним из методов является использование дыхательных упражнений вне пения (можно использовать элементы дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой). Для формирования более прочного навыка правильных дыхательных движений упражнения следует выполнять регулярно. Этим упражнениям обычно отводится 2–3 минуты. Их можно использовать как дыхательную гимнастику для отдыха в процессе репетиции, и особенно рекомендуется применять в работе с ансамблем.

Руководителям важно научить вокалистов умению управлять своим дыханием, делая вдох лишь там, где это требуется, не разбивая фразу на лишние части и не склеивая слова, где это не нужно. Нужно уметь рассчитывать количество воздуха, которое потребуется на каждую фразу, расходуя его экономно и равномерно.

Непосредственно репетиционные занятия с вокалистами важно начинать с музыкальных упражнений-распевок. Это нужно для того, чтобы разогреть голосовые связки, чтобы включились в работу все органы, из которых состоит голосовой аппарат. Не менее важная роль должна уделяться скороговоркам, которые помогают развивать артикуляционный аппарат (язык, губы, зубы, нёбо, челюсть, голосовые складки) и дикцию. И как оказывается, что ясность, четкость, разборчивость, правильность произношения текста часто представляет трудность особенно в ансамблевом исполнении. Здесь нужно обратить внимание на то, что основным правилом певческой дикции является краткость и активность проговаривания согласных звуков и слов, даже если они произносятся негромко.

Упражнения для развития дикции, к сожалению, не всегда используют руководители в своей практической деятельности, относясь к ним довольно эпизодично и поверхностно,

ссылаясь на нехватку времени. Но надо всегда помнить, чем четче артист пропевает слова, тем лучше его понимает слушатель, тем больший эффект производит само пение.

Далее, необходимо работать над выразительными средствами исполнения: над текстовым осмыслением, характером звука, фразировкой, динамикой, без которых пение будет безликим, невыразительным. Задача руководителя – объяснить важность последовательной работы над произведением. От того насколько хорошо владеют исполнители приемами передачи качеств музыкальных звуков, зависит яркость, музыкальность художественного образа.

В вокальном произведении, где слово, по выражению К. С. Станиславского, «что», а музыка – «как», создается синтетический образ, в котором музыка обогащает поэтический текст песни, делает его более выразительным и возвышенным.

Структура и форма вокальной музыки во многом опирается на литературно-поэтический текст, строится вокруг него. Поэтому, чтобы правильно расставить акценты, вокалисту очень важно изучить и осмыслить текст, понять его содержание, замысел автора. Когда вы хорошо понимаете, о чем поете, гораздо легче будет определить, как надо это петь, чтобы донести до слушателя верный смысл. Особенно это важно для песен на языке, который вы не очень хорошо знаете. Обязательно изучите перевод и историю песни перед тем, как ее исполнять!

В исполнении фраз обычно работает принцип «холмов», когда сила звука немного увеличивается по направлению к главному слову, а сделав на нем акцент, ниспадает. Это работает так же, как и в обычной речи: какие-то важные моменты мы произносим громче, а какие-то наоборот, тише. Важно заранее определить, какие акценты и где вы будете делать. Разучивая произведение, полезно отмечать на распечатанном листе с текстом или нотами слова, на которых делается акцент. Например, пометать стрелочками, к каким словам стремится смысл.

Огромное художественное значение в пении имеет метроритмическая и темповая организация. С помощью этих средств можно передать самые разнообразные настроения. Чтобы передать характер, настроение той или иной песни, надо стараться выбрать наиболее приемлемый темп, соответствующий содержанию, наиболее полно раскрывающий смысл исполняемого произведения. Достижению метроритмической устойчивости помогает текст произведения, правильно расставленное ударение, смысловая логика.

Большое значение в музыкально-слуховом развитии вокалисты имеют тембровые представления, т. е. Умение представить себе окраску и характер звука, мыслить «воображаемыми» тембрами голоса, отвечающим содержанию исполняемого произведения. В связи с тем, что пение является средством выражения эмоциональных состояний человека, возникли и характеристики звука, связанные с эмоциями (радостный, ласковый, лиричный, драматический звук и т. п.). Тембр можно изменить, меняя форму рта, перенеся точки звуковых волн в твердое небо. Даже преобразование мимики, выражения лица поющего способно повлиять на тембр. Задача руководителя – верно понять содержание и прочувствовать характер музыкального образа, чтобы объяснить все это вокалисту,

помочь ему найти верные тембровые краски. В качестве упражнений можно использовать русские народные песни, попевки, предлагая вокалистам каждый раз петь в той или иной тембровой окраске (светло, мечтательно, сумрачно, темно, радостно и т. д.).

Одновременно с развитием тембрового слуха надо стараться расширять палитру динамических оттенков, своеобразных красок, которые раскрашивают речь или музыку в разные цвета. Чем больше таких оттенков, тем музыка выразительнее.

Динамика в переводе с греческого обозначает «имеющий силу, сила». Это понятие обозначает распределение громкости звучания в музыке и изменения и переходы как постепенные, так и внезапные. Руководителю необходимо объяснить основные понятия о динамических оттенках (нюансах): форте (forte – «сильно») – громко, пиано (piano – «слабо») – тихо. К знакам, обозначающим динамические изменения относятся крещендо (crescendo) – постепенное увеличение громкости звукоизвлечения, диминуэндо (diminuendo) – постепенное убавление громкости звукоизвлечения. Если piano применяется, например, для выражения спокойного, созерцательного настроения, состояния сдержанности, то forte, напротив, чаще сопровождает активное, наступательное движение, передает настроение радости, торжества, грандиозности, широты. Необходимо обратить внимание вокалистов на то, что на начальном этапе работы над произведением следует очень аккуратно обращаться с forte, дабы избежать форсированного звучания.

Еще одно выразительное средство исполнения – фразировка. В песне, как и в любом другом произведении, должен быть смысл, который исполнитель обязан донести до слушателя. За точность передачи смысла во многом отвечает фразировка – искусство выделять как художественные, так и смысловые оттенки музыкальных фраз. Обычно стремление выделить главное слово, основную мысль фразы становится определяющим фактором выразительного пения. Если понять, куда стремится музыкальное произведение, правильно расставить все акценты и выделить нужные фразы, то мелодия по-настоящему оживет!

Многие творческие коллективы являются постоянными участниками Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!», но далеко не все показывают творческий рост, развитие. К сожалению, у многих не выстроен ритмический ансамбль. Под ритмическим ансамблем подразумевается: умение исполнителей одновременно начинать и заканчивать произведение и отдельные его части, одновременно и одинаково произносить слова, брать дыхание в указанных местах, вместе переходить к изменениям в темпе.

Каждый руководитель певческого коллектива должен понимать, что целостности звучания ансамбля невозможно достичь без систематических занятий, без объяснения элементарных основ ансамблевого исполнительства каждому участнику коллектива. Очевидно то, что в творческих коллективах у певцов различные по тембру голоса, но при едином принципе дыхания, звукообразования, голосоведения, дикции во время пения они будут сливаться в общий ровный тембр ансамбля. Чистое интонирование, унисоны, равная сила звука, единая вокальная позиция, соблюдение нюансов как каждой партией отдельно, так и всеми голосовыми линиями вместе, метроритмическое и дикционно-орфоэпическое однообразие являются признаками ансамбля высокого уровня, к которому нужно стремиться всем. Для проработки недостатков в репетиционном процессе можно использовать прием ведения аудио- или видеозаписи репетиции, чтобы все участники процесса могли оценить свою исполнительскую практику.

Задача руководителя – добиться единого ансамблевого звучания, которое складывается из следующих составляющих: красота голоса, сила, диапазон, ровность, музыкальность, эмоциональность, общая культура исполнения, чувство стиля и артистичность.

Итогом всех репетиционных работ становится концертное исполнение произведения. Готовясь к концертному исполнению, руководитель должен продумать концертные костюмы, сценографию, единство художественных и технических элементов,

выход и уход, использование микрофонов с учетом акустики концертного зала. А как показывает практика – участники сельских коллективов не умеют работать с микрофонами и их никто не учит тому, как к ним подходить. На репетициях надо работать над балансом работы с микрофонами, чтобы почувствовать на каком расстоянии нужно петь. Также надо регулировать громкость исполнения аккомпанемента, чтобы он сопровождал номер, а не заглушал, не «солировал». У сельских коллективов также плохо получается работать под фонограмму. Как правило, они берут из интернета не самую удачную версию и в результате получается плохой номер. Не имеет смысла тратить время и возлагать большие надежды на удачу такого номера. Если в районе есть ансамбль народных инструментов, баянисты – надо делать номера с «живым» аккомпанементом.

Обрядовый фольклор

Республиканский фестиваль-конкурс народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» является одной из площадок для продвижения и пропаганды традиционной культуры Республики Мордовия. Успешный фестивальный концерт формируется на основе сбалансирования традиционного и современного, а также тщательного изучения местных культурных особенностей. И кто, как не фольклорные коллективы могут быть хранителями и проводником аутентичного самобытного творчества народов Мордовии! Поэтому руководителям фольклорных коллективов необходимо включать в репертуар не только песни, но и обрядовые действия.

Обрядовый фольклор является важной частью традиционной культуры многих народов мира. В мордовской (мокшанской, эрзянской) культуре он занимает особое место, отражая древние верования, обычаи и традиции. Для современного фольклорного коллектива применение обрядовых действий в репертуаре является эффективным способом для создания оригинальных и запоминающихся выступлений. Обряды представляют собой не только художественные выражения, но и заряды эмоций, символику и традиции, которые формируют особую атмосферу. Однако важно понимать, как правильно интерпретировать эти обряды на сцене, чтобы сохранить их культурную ценность и передать дух времени. Руководителю фольклорного коллектива важно умение интегрировать такие элементы в репертуар коллектива. Главное – подходить к этому процессу с уважением и вниманием к исторической точности.

При выборе материала для постановки обрядовых действий на сцене необходимо учитывать несколько факторов:

1. Тематика. Обрядовые песни и танцы могут быть связаны с различными событиями – от свадеб до похорон. Важно выбрать те, которые наиболее соответствуют концепции отчетного концерта.

2. Региональная специфика. Фольклор разных районов и даже сёл Мордовии отличается своими особенностями. Например, народные песни одного села отличаются или исполняются со своими характерными особенностями от другого. Это следует учитывать при подборе материала. Если коллектив исполняет материал не из своего репертуара, то необходимо изучить особенности исполнения данного материала.

3. Музыкальный стиль. Обрядовые песни могут иметь разные музыкальные стили – от лирических до эпических. Выбор стиля зависит от настроения и характера номера. Выбирая лирический стиль, необходимо проанализировать, насколько это будет интересно зрителю и как его можно оживить на сцене.

4. Исполнительский состав. Некоторые обряды требуют участия большого числа исполнителей, другие – малого. При выборе обрядового материала важно учитывать состав участников и возможности района. Если потребуется много исполнителей, необходимо убедиться, что возможно организовать их без лишних сложностей.

Таким образом, использование обрядового фольклора на сцене (инсценировка) требует особого подхода. Важно максимально точно воспроизводить оригинальные тексты и мелодии, чтобы сохранить аутентичность исполнения. Нужно постараться передать эмоции и чувства, чтобы постановка была живой и привлекательной для зрителей и использовать театральные приемы для усиления впечатления. Костюмы, декорации, свет и звук могут значительно обогатить выступление. Необходимо активно использовать сцену, избегая постоянного нахождения возле микрофонов. Хоть и историческая точность имеет большое значение, не нужно бояться добавлять современные элементы для того, чтобы номер выглядел актуально и привлекательно для современной аудитории.

Важно помнить! Не все обряды одинаково подходят для сценического исполнения. Чтобы определить, какие из них могут быть адаптированы для сцены, нужно учитывать несколько критериев: доступность, зрелищность, возможность адаптации к условиям сцены и сохранение аутентичности. Приводим примеры обрядов, которые традиционно выбираются для сценического исполнения:

1. Колядки – это обрядовые песни, исполняемые в период Святков (с Рождества до Крещения). Участники ходят по домам, поздравляя хозяев с праздником и получая взамен угощения. Колядки часто сопровождаются ряжеными, костюмированными персонажами, такими как медведь, козел и др.

Почему подходит для сцены:

- Зрелищность. Яркие костюмы, маски и персонажи делают колядки визуально привлекательными.
- Музыкальность. Песни легко адаптируются для хорового исполнения, что добавляет динамики выступлению.
- Участие зрителей: Можно организовать интерактивные элементы, вовлекая зрителей в процесс.

2. Масленица – это неделя перед Великим постом, когда люди устраивают массовые гуляния, катания на санях, поедание блинов и сожжение чучела Масленицы. Этот праздник символизирует прощание с зимой и встречу весны.

Почему подходит для сцены:

- Разнообразие элементов. Масленица включает в себя множество обрядов и развлечений, таких как хороводы, пляски, игры и театрализованные представления.
- Яркость и красочность. Декорации, костюмы и символы Масленицы (блины, чучело) легко адаптируются для сцены.
- Активное участие зрителей. Гуляния и игры позволяют вовлечь зрителей в действие, создавая живую атмосферу праздника.

3. Свадебные обряды включают в себя множество этапов: сватовство, девичник, венчание, застолье и другие. Каждая часть обряда сопровождается особыми песнями, танцами и ритуалами.

Почему подходит для сцены:

- Богатый репертуар. Свадебные обряды предлагают широкий выбор музыкальных и хореографических номеров.
- Эмоциональная насыщенность. Любовь, радость, грусть расставания – все эти эмоции можно выразить через музыку и танец.
- Драматургия. Сценарий свадьбы легко адаптируется для театрального представления, позволяя создать целостное повествование.

4. Проводы зимы (Масленица) – это заключительный этап Масленичной недели, когда сжигается чучело зимы, и проводятся прощальные гуляния.

Почему подходит для сцены:

- Символизм. Сжигание чучела – яркий и эффектный момент, который легко воплотить на сцене.
- Финальность. Проводы зимы могут служить кульминацией всего представления, придавая ему завершенность.
- Массовые действия. Хороводы, песни и пляски вокруг костра создают массовую динамику, подходящую для больших коллективов.

5. Осенины (Покров Пресвятой Богородицы) – осенний праздник, посвященный окончанию полевых работ и началу сбора урожая. Включает в себя благодарственные молебны, пиршества и песни.

Почему подходит для сцены:

– Темпы и ритмы. Осенние обряды характеризуются спокойствием и умиротворенностью, что позволяет создать медитативную атмосферу на сцене.

– Натуральные материалы. Использование плодов, злаков и других природных символов делает оформление сцены более естественным и аутентичным.

– Семейственность. Осенины часто отмечались всей семьей, что можно обыграть в сценическом исполнении, показывая семейные ценности и традиции.

Эти обряды являются лишь некоторыми примерами тех, которые могут быть адаптированы для сценического исполнения. Важно помнить, что каждая постановка должна учитывать конкретные условия сцены, возможности коллектива и ожидания зрителей. Грамотное сочетание музыки, хореографии, костюмов и декораций позволит создать яркое и запоминающееся представление, которое сохранит дух и смысл народных обрядов.

Организация и проведение репетиций с участием обрядовых элементов в работе руководителя фольклорного коллектива играют важную роль в формировании атмосферы коллектива, создании уникального репертуара и передаче традиций. Для успешной работы необходимо уделить особое внимание сценической подготовке ансамбля, включая подбор обрядовых действий и символов.

Для взрослых коллективов важно выбирать обряды, которые наиболее соответствуют их возрастным характеристикам, а также учитываются пожелания и интересы участников. Для детских коллективов - необходимо заботиться о безопасности и доступности обрядовых элементов, подбирая соответствующие по содержанию и форме. Каждый руководитель фольклорного коллектива должен понимать, что нужно передавать подлинный ценный материал молодежи. И для этого важно не только записывать и создавать фонды, а необходима именно живая передача через образовательную среду, на школьных площадках, в кружковой работе.

Руководителю фольклорного коллектива без профильного образования важно ознакомиться с основными принципами и методами работы с обрядами, обратив внимание на аутентичность и сохранение культурного наследия. При этом необходимо привлекать консультантов и экспертов для оценки адекватности выбранных обрядов и методов их использования.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются фольклорные коллективы, могут быть неполное понимание истории и смысла обрядов, трудности в организации репетиций с участием обрядовых элементов, а также недостаточная подготовка ансамбля к выступлениям. Для решения таких проблем необходимо посещать обучающие семинары, мастер-классы и консультации специалистов, а также активно самостоятельно исследовать источники фольклора и традиций.

Инструментальное исполнение

В отчетных концертах номинацию «Инструментальное исполнение» представляют исполнители, которые имеют музыкальное образование, знают нотную грамоту. Исключением являются гармонисты-любители «из народа».

По результатам анализа отчетных концертов 2025 года в программах мало, или совсем отсутствуют инструментальные номера, инструментальный аккомпанемент.

Если в двадцатом веке самодеятельные инструментальные коллективы возникали при клубах, Домах (Дворцах) культуры, фабриках, заводах, учебных заведениях, воинских частях, колхозах, совхозах, то в современности они остались только в специализированных средних и высших учебных заведениях.

Фестиваль-конкурс «Шумбрат, Мордовия!» является, своего рода, индикатором деятельности творческих коллективов региона. Ежегодно на отчетных концертах муниципальных образований мы видим оркестры народных инструментов, духовые оркестры, ансамбли народных инструментов, ВИА... Но в программу Гала-концерта чаще всего включают концертные номера в исполнении творческих коллективов г. о. Саранск. Это говорит о том, что исполнительский уровень коллективов из муниципальных районов уступает городскому, причиной чего является проблема отсутствия квалифицированных кадров на селе. Вопрос дефицита кадров можно решить привлечением специалистов по программе «Земский работник культуры».

Важная роль в организации и воспитании инструментального коллектива отводится художественному руководителю, от профессиональных качеств личности которого, зависит успешность творческой деятельности музыкального коллектива. Для организации рабочего процесса руководитель должен знать методику обучения игре на каждом инструменте, методику, которая обеспечивала бы при наименьших затратах времени и усилий максимальную эффективность.

Таким образом, одним из самых важных условий успешной организации и функционирования коллектива является, прежде всего, наличие такого специалиста. Есть специалист – есть коллектив.

Если у вокалистов инструментом является голос, и так или иначе могут петь все люди, то в инструментальном исполнительстве, прежде чем уверенно заиграть на инструменте, требуется не менее года. Для того, чтобы музыкальный коллектив не просто зазвучал настоящим ансамблем, но и смог выйти на сцену, порой требуется не один год.

На фестивале-конкурсе находят отклик у зрительской аудитории произведения в исполнении тех инструментальных коллективов, между участниками которых устанавливается прочный контакт при общении на сцене. В этом случае они совместно добиваются раскрытия художественной идеи и содержания музыкального произведения. Но этому предшествует трудоемкий процесс подготовки концертного номера, в котором возникает немало сложностей.

Задача руководителя – довести до каждого участника инструментального коллектива понимание того, что он должен обладать особым навыком. Этот навык заключается в умении слушать общее звучание в процессе исполнения любого произведения, каждый должен слышать ансамбль в целом, себя и каждого партнёра в ансамбле, он должен сыграть не только «по-своему», но и в манере партнёра.

Важным условием для формирования любого коллектива является наличие времени на освоение приёмов игры на музыкальных инструментах, разучивание партий и индивидуальная работа каждого участника над техническим совершенством исполнения своей партии. Как только участники коллектива приобретут необходимые навыки игры на своих инструментах, с ними можно проводить групповые занятия, главная цель которых – добиваться чистоты интонирования, единства темпоритма, динамической и штриховой гибкости, художественного мастерства исполнения.

В самом начале каждого занятия руководителю необходимо объяснить его цель и поставить конкретные задачи перед инструменталистами. Если предстоит разбор нового произведения, непременно нужно дать прослушать его запись (если имеется) или самому сыграть его на инструменте, акцентируя внимание на решение технически трудных пассажей и интонаций. Затем каждый участник ансамбля старается сам разобраться в характере и идее произведения, найти главную тему, её разработку, выявить стиль, особенности фактуры, аккомпанемента и т. д. Далее руководителю необходимо дать время для индивидуального проигрывания заранее подготовленной партитуры. Как правило, на этой стадии «прощупывания» произведения основное внимание уделяется точному прочтению нотного текста. После того как все ознакомились со своими партиями, можно попытаться всем вместе в очень медленном темпе проиграть какую-то часть произведения или отдельную фразу. При сведении всех партий нужно добиваться динамического баланса между звучанием мелодических инструментов и ритмической пульсацией сопровождения (ударные, балалайка контрабас, бас гитара). Когда музыканты смогут играть свои партии наизусть, тогда перед ними можно ставить более сложные исполнительские задачи.

Сложность в работе с инструментальным коллективом может представлять достижение чистоты интонирования. Здесь важную роль играет хорошая настройка инструментов. Ведь чистота интонирования является одним из важных условий раскрытия содержания музыкального произведения.

При рассмотрении проблем инструментального исполнительства ансамблевой игры выделяются синхронность звучания и динамическое равновесие. Синхронность подразумевает исполнение, в котором с предельной точностью совпадают мельчайшие длительности звуков и пауз у всех исполнителей, она является важнейшей характеристикой исполнительского мастерства ансамбля.

Ещё одним из выразительных средств исполнения в инструментальном ансамбле являются динамические оттенки, умелое использование которых помогают раскрыть характер музыки, её эмоциональное содержание. Очень важным для участников инструментального ансамбля является умение уверенно владеть своим инструментом, способность создать впечатление нарастания или ослабления звучности.

Полноценное звучание главной мелодии во многом зависит от манеры исполнения аккомпанирующих голосов. Исполнители аккомпанемента должны хорошо слышать мелодию и сопровождать её в полном соответствии с характером и фразировкой.

Большое внимание в инструментальном ансамбле необходимо уделять линии баса. Басовый голос, как правило, должен звучать тише мелодического, но и в то же время громче аккомпанирующих голосов, создавая как бы фундамент для звучания всех партий, расположенных выше его. И в некоторых концертных номерах, которые звучат на фестивале, прослеживаются «расхождения», сложно удержать ансамбль в тех случаях, когда недостаточно четко звучит бас.

Приобретение навыков ансамблевой техники, расширение репертуара совершенствует музыкальные исполнительские представления, развивает творческое

воображение. При формировании репертуара для оркестра, ансамбля народных инструментов в современных условиях на начальном этапе рекомендуется отдавать предпочтение ярким, доступным, но при этом высокохудожественным, произведениям. Таким образом, грамотно подобранный репертуар, способный увлечь и удержать участников коллектива, выступает одним из главных условий, определяющих успех и стремительность развития инструментального коллектива.

Следует выделить следующие критерии подбора музыкального материала:

- доступность, возможность художественного и технического исполнения музыкального материала в конкретном инструментальном коллективе;
- идейная и художественно-эстетическая ценность музыкального материала;
- пьеса должна развивать эстетический вкус, интерес к народной музыке, обогащать духовный мир и нравственную культуру;
- пьеса должна способствовать совершенствованию технического мастерства и художественного вкуса у участников, закреплению и развитию навыков ансамблевой игры, расширению концертной практики.

Руководителям нельзя забывать и о правильном размещении исполнителей на концертной площадке. Каждый участник должен быть расположен таким образом, чтобы он мог иметь возможность слышать и видеть всех участников инструментального ансамбля и быть слышимым и видимым каждым из них.

В жанре инструментального исполнительства в последние годы прослеживается тенденция включения параллельно звучащей фонограммы, имитирующей игру инструментов (как у солистов, так и у коллективов), что вызывает меньший интерес зрителей к номеру и, соответственно, снижение художественной ценности произведения.

Большой проблемой самодеятельности в наше время является нехватка аккомпаниатора (баяниста). Искусство аккомпанемента – это такой ансамбль, в котором баяну принадлежит огромная, отнюдь не подсобная роль, далеко не исчерпывающаяся чисто служебными функциями гармонической и ритмической поддержки партнёра.

Для того, чтобы быть хорошим аккомпаниатором, музыкант, прежде всего, должен хорошо владеть инструментом как в техническом, так и в исполнительском плане. Музыкальный слух, творческое воображение, умение импровизировать – вот те необходимые качества, которыми должен обладать аккомпаниатор. Кроме того, большим подспорьем является репертуарный «багаж», накопленный за годы работы и позволяющий варьировать аккомпанемент к русским народным песням. Залогом успешного выступления является единство между солистом и концертмейстером.

При аккомпанементе солисту или ансамблю, для выразительного и ясного исполнения аккомпаниатор должен учитывать следующее:

- вести мелодию в аккордовом изложении с небольшими элементами вариаций. Использовать вариации в проигрышах или куплетах, если они не мешают исполнителю;
- использовать по возможности большую часть клавиатуры (плавно менять октавы);

- при исполнении солистом песни динамика должна быть гибкой (в куплетах играть тихо, в проигрышах громче);
 - в длинных проигрышах использовать отклонения в другие тональности с последующим возвратом обратно;
 - исходя из формы песни, использовать модуляцию;
 - аккомпанемент левой руки должен быть не менее мелодичен, чем в правой.
- Использовать разнообразные ходы в басах;
- чётко обозначать начало и конец вступлений, проигрышей, окончания произведения. Показывать кивком головы начало вступления и снятие.

Значительными и важными качествами для деятельности аккомпаниатора являются мобильность, скорость и активность реакции. Трудно переоценить роль аккомпаниатора во время концертного исполнения. Его задача – вовремя подхватить солиста, если он вдруг забывает или путает музыкальный текст, и довести исполнение музыкального произведения до логического конца.

Бывает и так, что нужно подыграть певцу, а нот песни нет. В таком случае подбор аккомпанемента требует проявления определённых импровизаторских способностей. Аккомпанирующий должен уметь выбрать правильную фактурную основу, найти соответствующие гармонические и ритмические формулы, оформить мелодический материал (подголоски, имитации, дублирование вокальной темы); уметь сочинить, если надо, сольные вставки, вступление к песне. Безусловно, играя по слуху, он должен сохранять характер и мелодические особенности песни, не искажая авторский замысел.

Для руководителя певческого коллектива аккомпаниатор является правой рукой и первым помощником, музыкальным и творческим единомышленником. Для солиста – он и помощник, и друг, и наставник.

Танец

Особое место в фестивале-конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» занимает танцевальное искусство. Этот жанр предстаёт во всём многообразии стилей, форм и смысловых нагрузок. Здесь руководители хореографических коллективов получают возможность воплотить в жизнь самые смелые творческие проекты, начиная от классических народных танцев и заканчивая элементами балета, экспериментируя с синтезом жанров и стилей. Однако, успех выступления на таком масштабном мероприятии напрямую зависит от множества факторов, и грамотный подбор репертуара является одним из ключевых.

Успех фестивального выступления во многом определяется умением руководителя гармонично объединить художественную идею, техническое исполнение и эмоциональное воздействие на зрителя. Это требует не только глубокого понимания хореографии, но и умения работать с людьми, понимать психологию и возрастные особенности участников коллектива. Репертуар должен быть тщательно подобран с учётом возрастных категорий танцоров, их физических возможностей и уровня подготовки. Для маленьких детей, например, не стоит выбирать сложные танцевальные композиции с большим количеством быстрых и резких переходов. Номер должен быть эмоционально насыщенным, но доступным для восприятия юных исполнителей, не вызывая у них переутомления и стресса.

Роль руководителя хореографического коллектива выходит далеко за рамки простого постановщика танцев. Он одновременно является педагогом, режиссёром, костюмером, звукорежиссёром, менеджером и психологом. Ему необходимо не только уметь ставить танец, но и вдохновлять своих воспитанников, создавать творческую атмосферу в коллективе, поддерживать их мотивацию и развивать их индивидуальные таланты. Настоящий мастер своего дела – это тот, кто не только виртуозно владеет хореографическим мастерством, но и умеет передать свой опыт и любовь к танцу подрастающему поколению. Именно поэтому поддержка молодых специалистов, их

обучение и постоянное профессиональное развитие являются крайне важными для расцвета народного танцевального искусства.

К выбору музыкального сопровождения также нужно подходить с особой тщательностью. Фонограмма должна идеально соответствовать стилю, жанру и темпу танца, а также учитывать возраст и физические данные исполнителей. Музыка не должна быть слишком быстрой или слишком медленной, слишком громкой или слишком тихой – она должна гармонично дополнять танец, подчёркивая его эмоциональную составляющую. Важно учитывать и динамику музыки – она должна соответствовать динамике танца, плавно переходя от медленных частей к быстрым и наоборот. В рамках фестиваля часто можно увидеть танцы, исполняемые под мелодию с текстом. Иногда в таких номерах внимание зрителей больше увлекает осмысление музыкального материала, чем самого танца. То же можно сказать о видеосопровождении. Иногда происходящее на экране отвлекает внимание от основного замысла танцевального номера.

Костюмы и реквизит – это не просто одежда и декорации, а важные элементы сценического образа. Они должны быть тщательно подобраны, соответствовать стилю и тематике танца, а также быть комфортными и практичными для исполнителей. Особое внимание необходимо уделить деталям – качеству ткани, пошиву, аксессуарам. Для детей костюмы должны быть особенно удобными и безопасными, исключая возможность травм. Обувь также играет важную роль – она должна быть удобной, подходящей по размеру и стилю танца.

Что касается составления танцевального номера, то не рекомендуется смешивать в одном танце исполнителей разных возрастных групп. Это может привести к дисгармонии в исполнении, поскольку старшие и младшие танцоры имеют разный уровень подготовки и физических возможностей. И надо помнить о том, что танцевальные номера с детьми надо делать просто и на их эмоциях.

Если в танце участвуют дети разного возраста, лучше поставить два отдельных номера, адаптировав их под возрастные особенности исполнителей. В одном танце не должно быть двух разных тем, каждая из которых развивается независимо друг от друга.

Это создаст ощущение разрозненности и не позволит зрителю полностью погрузиться в историю, рассказанную в танце.

Перед выходом на сцену необходимо тщательно проверить все детали: исправность костюмов и реквизита, наличие всех необходимых аксессуаров, состояние обуви. Особое внимание следует уделять детям – необходимо убедиться, что их костюмы целы, обувь надета правильно, и они чувствуют себя комфортно и уверенно.

В танцевальных композициях, особенно в парных или групповых, где количество парней и девушек не равное, сюжет часто строится на игре контрастов и взаимодействии полов. Например, если в танце один парень и несколько девушек, сюжет может показывать игру девушек за внимание парня, или наоборот. Важно уметь использовать эти контрасты, чтобы сделать танец более динамичным и эмоциональным.

При привлечении в танцевальные коллективы мальчиков надо учитывать следующие, проверенные на практике, нюансы: если появился в коллективе один мальчик, это хорошо. Появился второй мальчик – конкуренция. Появился третий – будет стабильность. Они друг друга будут дополнять.

Бывает так, что в концертных программах один и тот же танцевальный коллектив исполняет несколько номеров, поэтому участницы, дабы ускорить процесс переодевания, прячут под костюм одного танца элементы другого. Этого делать категорически нельзя! О том, что эти элементы незаметны, так думают только сами участники, но не зрители, которые их видят и это портит восприятие номера.

Не стоит забывать о важности эмоциональной составляющей выступления. Танцоры должны быть не только технически грамотными, но и эмоционально заряженными. Искренние эмоции, яркие выражения лица, улыбки – все это поможет создать незабываемое впечатление на зрителя. Руководитель должен помогать своим танцорам раскрыть их эмоциональный потенциал, научить передавать через танец чувства и настроения. Только гармоничное сочетание технического мастерства и эмоциональности может привести к по-настоящему запоминающемуся и успешному выступлению.

Художественное слово

От участников номинации «Художественное слово» зрители ожидают не только технического мастерства, но и эмоциональной вовлеченности.

Для формирования художественного кругозора участникам фестиваля важно использовать разнообразные произведения художественной литературы. Это могут быть классические и современные тексты, поэзия и проза, драма и даже сценарии. Разнообразие жанров позволит увидеть, как разные авторы используют язык и ритм для создания образов и передачи эмоций.

Начинать репетиции необходимо с дыхательной и артикуляционной гимнастики, а также с дикционных и орфоэпических упражнений – это необходимый этап, который помогает развивать речевой аппарат. Упражнения могут включать в себя различные игры на внимание, ритм и интонацию, что способствует созданию позитивной атмосферы и снижению стресса, связанного с публичными выступлениями. « »

Знакомство с основами логического разбора исполняемого произведения является ключевым моментом в процессе разучивания. Руководителю необходимо объяснить, как анализировать текст, выявлять его структуру, основные идеи и эмоциональную окраску. Это знание поможет не только лучше понять произведение, но и создать более глубокую интерпретацию во время исполнения. Важно донести, что каждое слово и фраза могут нести смысловую нагрузку, и главная задача – передать этот смысл зрителю. Умение выстраивать линию словесного действия в соответствии с исполнительскими задачами требует не только технических навыков, но и творческого подхода. Участники фестиваля должны научиться адаптировать свои выступления под различные аудитории и условия, что является важным аспектом профессионального роста.

Важную роль играет обсуждение пройденного материала, так как это позволяет делиться своими мыслями и ощущениями. Это способствует развитию критического мышления и улучшению навыков коммуникации.

При подготовке к исполнению отдельных художественных произведений, литературно-музыкальных композиций или спектаклей, целесообразно использовать информационные технологии и интернет-пространство. Это позволяет участникам фестиваля исследовать произведения литературы, знакомиться с различными интерпретациями и подходами к их анализу.

Индивидуальный подход является важным аспектом в обучении художественному слову. Каждый человек уникален, и его восприятие искусства может отличаться от восприятия других. Должны учитываться сильные и слабые стороны каждого участника фестиваля, его интересы и предпочтения. Это позволит создать более комфортную атмосферу для разучивания художественного произведения и даст возможность каждому проявить себя.

Дефиле

В номинации «Дефиле» участники фестиваля демонстрируют коллекции одежды, придуманные и изготовленные собственными руками. Но это должно быть не просто демонстрацией, а номер может представлять собой целый спектакль с продуманным образом, сценографией, музыкой, хореографией, светом. Модели, представляющие коллекцию одежды, непосредственно принимают участие в создании показа, а не просто выполняют показанные хореографом движения. Для того чтобы успешно демонстрировать свои коллекции, представленным моделям необходимо иметь хорошую комплекцию и уровень физического развития, уметь красиво и пластично двигаться, знать сценические законы и особенности сценической этики, быть раскрепощенными, проявлять актерское мастерство и уделять больше времени демонстрации без спешки. Надо дать зрителям возможность рассмотреть представленные модели.

Дефиле традиционного народного костюма на Республиканском фестивале-конкурсе народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» всегда имеет ощутимый положительный эффект. Основная цель такого дефиле – содействие изучению национальных традиций, демонстрация сочетаний различных стилей народного костюма в сценической и повседневной одежде, а также формирование брендового имиджа и национальной принадлежности того или иного района республики.

Презентации коллекций народных костюмов можно демонстрировать с использованием фольклорных мелодий в форме постановочной проходки на сцене. Возможно сопровождение текстом, что поясняет образ, функциональность и самобытность изделий. Такое дефиле помогает зрителям по-новому увидеть многоцветное разнообразие народного костюма, яркость красок, умелое сочетание простых материалов с современными техническими возможностями.

Также фестиваль показывает растущий интерес к этноде и широкое использование этнических мотивов в современной одежде. В исходные данные этнического костюма могут быть включены как элементы художественного проектирования, конструкторского анализа, подбора сырья (войлок, лен, атлас, мех, кожа, лоза, конский волос, тесьма, золотые нити, натуральные камни и т. д.), так и учет особенностей традиционного образа жизни и природопользования народов, этнических групп.

Такого рода дефиле дает возможность продемонстрировать уникальные особенности традиционного национального костюма, его этническую самобытность и многообразие, сочетающиеся с тенденциями современной моды.

В номинацию «Дефиле» входит показ сценического костюма. Сценическим костюмом называют любую одежду артистов – актеров, певцов, музыкантов, танцоров, которая используется ими для выступлений на сцене. Строго говоря, понятие «костюм» более яркое и емкое, чем понятие «одежда». Костюм всегда является одеждой, но не любая одежда годится для выступления на сцене, для создания целостного и выразительного сценического художественного образа.

Несмотря на то, что единого эталона для создания художественно-выразительного образа костюма быть не может – это процесс творческий.

Цель дефиле - сохранение и дальнейшее развитие самобытных национальных традиций и их сочетание с тенденциями современной этномоды, а также демонстрация уникальных авторских коллекций.

Особенности режиссуры

В плане режиссуры необходимо продумывать всё как единую концепцию, начиная от дизайна пригласительных билетов и афиш до сценографии каждого танца, песни и других жанров. Рекомендуется использовать все сценические визуальные приемы, чтобы «картинка» для зрителя выглядела максимально ярко и эффектно. Можно вводить в программу синтез-номера, объединяющие вокал, хореографию, художественное слово, реквизит и мультимедийные приемы. Еще на стадии написания сценария нужно составлять программу таким образом, чтобы все концертные номера выглядели как единое полотно, «вытекающие» один из другого.

Концертные программы должны раскрывать тему фестиваля, быть разноплановыми и охватить все жанры народного творчества. В них необходимо отразить народно-хоровое, ансамблевое и сольное, вокальное и инструментальное исполнительство, поэзию и прозу, театр, танец.

Каждый из театрализованных концертов имеет свою тему, свою смысловую и эмоциональную драматургию. Режиссер определяет идею концерта и ее воплощает и в оформлении сцены, и в организации самих номеров, и в создании общей атмосферы концерта.

После решения оформления концерта, идет отбор и монтаж номеров. На монтаже номеров необходимо остановиться отдельно. Существует два общих вида монтажа: технический (состыковка, соединение); творческий - значительно более сложный и более многообразный.

Нужно обратить внимание на то, что обычно первый и последний номера должны нести в себе ясную тему концерта. Чаще всего первый номер массовый и красочный, поэтому первым номером (танец или хоровое пение) легче ввести зрителей в атмосферу концерта, чем сольным. Это же относится и к заключительному номеру, который должен поставить точку и оставить у уходящих из зала зрителей ощущение праздника и радости.

При монтаже программы концерта решаются творческие задачи его динамики, темпо-ритма и атмосферы. Из профессионально составленной программы очень сложно изъять какой-либо номер или поменять номера местами без риска разрушить, или темпо-ритм концерт, или его атмосферу. При составлении самого концерта эти вопросы являются главными.

Говоря о технологии составления программы концерта, можно порекомендовать следующее:

А) Каждый последующий номер должен быть эмоционально выше предыдущего или нести в себе иную тональность, чем тот, который он сменил. Последующий номер должен быть или веселее предыдущего или резко от него дистанцироваться по настроению. Резкая же смена номеров по тональности и настроению только повышает интерес, рождая новую своеобразную драматургию.

Б) В одной программе следует избегать ставить номера одного вида искусства рядом или, внимательно прослушивая их предварительно, точно определить порядок. Хороший, по сути, сольный исполнитель может потеряться со своим номером, поставленным режиссером между двумя массовыми или групповыми номерами. Особенно это относится к вокальным номерам, где звучание группы или хора резонаторно остается в сознании и на слуху зрителя, и он (зритель) очень сложно после этого перестраивается на восприятие сольного голоса.

В) При техническом монтаже программы надо учитывать время, которое необходимо участнику концерта для переодевания.

Очень часто творческий коллектив, например, хореографии, в одном концерте исполняет номера и тогда разрыв между их исполнением должен быть не менее двух номеров, лучше больше, чтобы участники успели переодеться.

Г) При техническом монтаже номеров в одной программе необходимо обращать внимание и на их стилистику. Лирический номер классического балета настраивает весь эмоциональный аппарат зрителя на определенную тональность и когда приходится видеть сразу после классики номер народно-фольклорного плана, живой, яркий, то душа все равно протестует. Только что внутри нас звучали другие звуки, и они еще продолжают, как уже говорилось, резонировать. Но это не значит, что после классики нет места фольклору, необходимо предварительно и очень тонко вслушиваться в их звучание и подбирать их по соответствию тональностей и настроений. Это можно назвать законом составления любой программы. Например, мягкий и лирический номер, исполненный после динамичного и веселого, способен посадить программу, а поставленный до темпераментного - создает ощущение эмоционально-динамичного развития концерта.

Не стоит ставить в одной программе рядом вокальные номера с различной силой звучания, например, сольное и групповое пение, так как они сложно воспринимаются. Если поменять местами (групповое, а потом соло), то возможен провал в общем строе концерта.

При составлении программы режиссер должен соотносить насколько номер, в той или иной части программы, способен служить общему творческому замыслу. Можно полагаться на некоторые приемы творческого монтажа концертных программ.

А) Соподчиненность номеров: программа, построенная по принципу реализации идеи автора, чаще всего состоит из нескольких блоков, через которые и развивается сама идея. Каждый блок – это, как бы часть идеи, и подобранные номера соответствуют именно этой части. Они соподчинены друг другу, дополняют и развивают сами себя. Каждый номер существует не автономно, а в некой связке с предыдущим и последующим, это целая картинка, несущая идею режиссера.

В данном случае режиссер через блочное построение номеров выстраивает свою идею, а также организует эмоциональное и темпо-ритмически точное развитие концерта.

Помимо блочного принципа построения, целесообразно использовать возрастной принцип, который позволит младшим участникам наблюдать и перенимать опыт

выступления у старших. Такой принцип больше подойдет при выстраивании порядка фольклорных композиций.

Б) Дополнения номера:

Суть этого приема в том, что очень часто в одной концертной программе собирается много сольных номеров или группы с малым количеством участников, а характер замысла режиссера диктует необходимость создания атмосферы большого веселья или действия, выходящего за камерные рамки.

Рекомендуем использовать включение так называемых подтанцовок, которые помогают создать дополнительную атмосферу для номера, и служат замыслу режиссера. Но здесь необходимо четко отделить подтанцовку от хореографической группы, работающей на конкретном вокальном номере.

В номерах, где танец, как подтанцовка к вокальному номеру, надо продумывать все нюансы в плане того, чтобы и вокал прослушался и танец просмотрелся. А для этого необходимо учитывать и цвет костюмов, и подсветку номера (фон на сцене), размеры сцены (чтобы участники «раскинули» рисунок своевременно успевали на свои точки).

Говоря о подтанцовке, не стоит ограничиваться только вокалом с хореографией, это может быть номер хореографической группы с малым количеством участников, где в качестве подтанцовки используются любые участники концерта. Например, в одном концерте на сольном номере на заднем плане сцены появились качели и подвесные беседки. К ним, слушая песню, вышла группа детей и села на качели, потом вторая группа заняла две беседки. Все они слушали номер и только раскачивались в его ритме, но это превратило сольный номер в красивую массовую картину. Введение так называемой подтанцовки, придает номеру дополнительное звучание и новые краски.

В этом случае, режиссер, прежде чем выходить на сцену со своим замыслом, должен очень тщательно предварительно его продумать и проработать вопросы не только художественного решения номера, но и корректного разговора с коллективом и его руководителем, объясняя, что такой прием обогащает новой краской и только подчеркивает мастерство артистов. Например: гармонисты не просто вышли на сцену и стоя сыграли, а можно посадить их на пенек... Даже прекрасный вокал на закрытом занавесе может смотреться одиноко, сиротливо, поэтому надо продумать, где исполнителя поставить, как его обыграть. Номера надо уметь предложить, уметь подать.

Режиссеру также необходимо обратить внимание на представление географии муниципального района и включить исполнителей из максимального количества населенных пунктов. При этом важно учитывать то, что в программе отчетного концерта запрещается использовать творческие номера с участием профессиональных исполнителей.

Сценические костюмы

Для успешного воплощения и раскрытия сценического образа Республиканский Дом народного творчества рекомендует участникам концертов тщательно подготовить сценические костюмы! Необходимо продумать все до мелочей, так как внешний вид играет большую роль в восприятии номера, артиста.

Так, практически во всех отчетных концертах муниципальных районов в 2025 году, было явное несоответствие военной формы необходимым требованиям: «солдатский костюм: подтянутая гимнастерка, захлестнутая на спине; ремень, который должен быть на животе и подтянутый; брюки должны быть внизу привязаны веревками, или подтянуты резинками». Надо помнить, что как будет заложено, так и будущие поколения будут дублировать эти костюмы. В некоторых номерах наблюдался контраст костюмов участников и дирижера. В костюмном плане они должны совпадать. Прежде чем заказывать костюм, руководителям необходимо тщательно изучать все детали и нюансы последующего его правильного использования.

Также надо учитывать, что внешний вид включает в себя не только сценический костюм, но сценическую культуру: манеру поведения на сцене, мимику, жестикуляцию, передвижения по сцене и т. д. Участники должны быть уверены в том, что внешний вид отвечает содержанию номера и эстетическим требованиям слушателей. А именно:

– Костюм должен быть чистым, отпаренным или отглаженным. Все элементы костюма должны крепко держаться; аксессуары нужно закреплять так, чтобы ничего не падало в процессе движения. Для инструментальных, танцевальных и вокальных ансамблей, хоровых коллективов необходимо подобрать сценические костюмы, выполненные в едином стиле;

– Сценические костюмы должны соответствовать возрасту исполнителя или участников коллектива;

– Для хореографических номеров необходимо предусмотреть обязательное использование нижних юбок (подъюбников);

– В карманах сценических костюмов не должно быть никаких посторонних предметов (мобильных телефонов, ключей и др.) отвлекающих внимание и взгляд зрителей;

– Нижнее белье не должно просвечивать через ткань костюма (должно быть телесного цвета, или соответствовать цвету костюма);

– Обувь должна быть сценическая (туфли, сапоги), начищенная. Она должна гармонировать с цветом костюма. У участников вокальных, танцевальных коллективов одинаковая по цвету, модели;

– Волосы чистые, уложенные в прическу, согласно концепции исполняемого номера;

– Макияж, украшения, аксессуары – согласно концепции исполняемого номера;

– Сценические костюмы необходимо транспортировать только в специальных чехлах и обращаться с ними бережно и аккуратно.

Важно помнить, что опрятный внешний вид, правильно подобранный костюм, соответствующий художественному образу исполняемого произведения, помогает исполнителям держать требуемый эмоциональный настрой, а зрителям – понимать и правильно воспринимать предлагаемый образ.

Проведение Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» – результат кропотливой работы по сохранению национальной культуры, требующей целеустремленности, вдумчивого подхода, уважения к традициям своего народа. Это эстафета программ и инициатив, представляющих всю Мордовию, и охватывающих все многообразие ее культурной жизни. Важно и то, что проведение фестиваля служит для молодежи стимулом к изучению, сохранению национальных традиций и гордости за свой народ.

Предлагаемые рекомендации являются ориентиром для работников учреждений культуры в организации отчетных концертов, которые являются значимым событием, раскрывающим всю палитру и колорит национальной культуры каждого муниципального образования республики.

Методические советы

Концертные программы прошлых лет показывают недостаточное количество детских хоровых, ансамблевых народных или академических номеров. Надо выводить детей с фольклором, потому что передача традиций должна быть и это будет способствовать их продолжению. Детей надо вовлекать методом игры, увлеченность, вовлеченность и через это их раскрыть.

Многие муниципальные образования представили выступления детских хоров, исполнявших номера под фонограмму, что зачастую создавало определённые трудности. Иногда казалось, что это два чуждых элемента: детский хор и отдельно фонограмма. Желательно, чтобы инструментальное сопровождение всегда было живое. В этом случае аккомпаниатор дирижера видит, подчиняется его руке, движению вперед и получается гармоничное исполнение номера.

Со сводным детским хором надо работать на постоянной основе для того, чтобы детей воспитывать исполнительски, эмоционально, вокально, чтобы у них появлялось большее качество в плане всех вокальных компонентов – дикция, чистота строя, чистота унисона. Понятно, что все это требует времени и кропотливой работы, но это, несомненно, приводит к творческому росту. Также надо обратить внимание на подбор удобной тональности для исполнителей. Это большая составляющая успешного выступления!

В тех случаях, когда муниципальному образованию хочется показать массовые номера, хоры, надо помнить, что кроме большого количественного состава необходимо показать качественное звучание. А это огромная работа. Пока многие массовые коллективы демонстрируют речитативную и полуречитативную мелодику. Надо добиваться того, что выступающие живут сценой, больше погружались в номер и раскрывали образ, сочувствовали и сопереживали, тогда и появится качество.

На многих концертах возникают вопросы к звукооператорам, к тому, что они не всегда учитывают силу звука, комфортность слушателей по качеству звучания. Некоторые номера были представлены в виде соревнования между минусовками и исполнителями. У некоторых солистов текст не прослушивался потому, что фонограмма звучала громче. Республиканский Дом народного творчества проводит семинары-практикумы и мастер-классы по всем направлениям народного творчества для специалистов муниципальных образований республики. Эти методические мероприятия организуются по результатам анализа проводимых фестивалей, конкурсов с учетом рекомендаций членов жюри и с целью исправления недочетов и искоренения ошибок при подготовке тех или иных мероприятий. Надо направлять специалистов и использовать полученную информацию в работе.

Составление выставки «Мастерство земли мордовской»

Проведение Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» – результат кропотливой работы по сохранению национальной культуры, требующей целеустремленности, вдумчивого подхода, уважения к традициям своего народа. Это эстафета программ и инициатив, представляющих всю Мордовию, и охватывающих всё многообразие её культурной жизни. Важно и то, что проведение фестиваля служит для молодежи стимулом к изучению, сохранению национальных традиций и гордости за свой народ.

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Мастерство земли мордовской» – ежегодное место встречи мастеров, умельцев народных художественных промыслов и ремесленников, работающих в области народного творчества. Она занимает особое место в арсенале средств социально-культурной деятельности, является эффективным инструментом пропаганды народного художественного творчества.

Экспозиции муниципальных районов из года в год становятся яркой демонстрацией палитры изделий народных ремесел, творческих способностей мастеров-умельцев, неиссякаемого потенциала и самобытного таланта людей. Участники выставки показывают традиционные промыслы и ремесленные традиции, бытовавшие на территории муниципальных образований Республики Мордовия, такие, как валяние шерсти, прядение и вязание, ручное ткачество, вышивание, плетение из лыка и лозы, бондарство, изготовление национального костюма и национальных украшений, резьба по дереву, токарное и столярное дело, художественнаяковка, изготовление традиционной народной куклы, художественная обработка бересты, гончарное искусство, а также разнообразие видов современного декоративно-прикладного и изобразительного творчества. С каждым годом изделия мастеров приобретают интересные формы и высокое художественное оформление с использованием этнических и современных элементов.

Многие муниципальные районы показывают высокий уровень организации выставок, но нет предела совершенству. Важно помнить, что выставка – организованное мероприятие, способствующее решению ряда духовно-нравственных, образовательных и художественно-воспитательных задач.

При подготовке выставки и построении экспозиции рекомендуем организаторам придерживаться основных правил поэтапной работы:

1. Перед тем, как представить художественное изделие публике, проведите тщательную оценку. Работы мастеров изначально отбираются на уровне муниципального района. Для оценки рекомендуется привлекать профессиональных художников, школьных учителей рисования, специалистов декоративно-прикладного творчества. Выберите работы, которые лучше всего отражают вашу концепцию и стиль. Не бойтесь отсеивать работы, которые не вписываются в общую картину;

2. Важно иметь точный продуманный эскиз будущей выставки или схему расположения оборудования и экспонатов, чтобы создать единую концепцию и композиционное решение;

3. Необходимо детально планировать размещение экспонатов по смыслу, цвету, материалу изделия. Оформление выставочного пространства – это важный шаг. Продумайте расстановку работ и другие детали, которые создадут необходимую атмосферу;

4. Организатор должен в полном объеме раскрыть заданную Положением тему фестиваля-конкурса.

5. Для более яркой, выразительной визуализации выставки рекомендуется использовать выставочное оборудование (подиумы различного уровня и размера, этажерки, полочки, скатерти в одном тоне и т. п.), также предметы для декора, которые сделают выставку более душевной;

6. Создавая экспозицию, очень важно соблюсти чувство меры, она не должна быть перегруженной, заваленной. Каждый экспонат должен быть со всех сторон хорошо обозрим. Композиция выставки может строиться на симметрии или, наоборот, асимметрии, на контрасте форм или цвета, но самое главное в любой экспозиции – надо добиваться целостной картины, несущей определенную идею, которая будет с удовольствием восприниматься зрителем;

7. Особое внимание следует уделить выстраиванию экспозиции. Наиболее распространенным является построение экспозиции по видам искусства. В первом разделе размещают произведения изобразительного искусства, во втором – прикладного. Работы в разделах (блоках, секторах) подбираются таким образом, чтобы они соответствовали друг другу по цвету, размеру, технике и оформлению. Не следует размещать на одном стенде разные по технике исполнения работы: графику под стеклом и живопись маслом, масло и вышивку, графику и вышивку. Графика лучше всего экспонируется с акварелью;

8. Образцы вышивки должны быть размещены на отдельном стенде или витрине. Вышитые и вязаные вещи, ковры, ткани, одежда экспонируются в развернутом виде;

9. Экспонаты не должны сплошь покрывать собой стены, простенки и столбы. Такая экспозиция утомляет, поражает количеством, а не качеством (должны быть окна «отдыха»);

10. Развешивая живопись и графику, надо помнить, что нижний ряд должны занимать более мелкие работы, верхний – более крупные, четкие по композиции, то есть

доступные для зрителя на расстоянии. Картины можно выравнивать «по низу», нижней кромке картины, «по верху» и «по оси» – оси картин совпадают с одной выбранной осью. Лучше всего размещать картины в один ряд на уровне глаз человека среднего роста. Не рекомендуется развешивать работы в 3–4 ряда, это затрудняет просмотр размещенных сверху экспонатов. Вокруг каждой картины лучше всего оставлять незаполненное пространство с одинаковыми расстояниями между работами. Различные по красочной гамме картины нужно развешивать так, чтобы они находились в гармоничном сочетании. Это не означает, что рядом должны быть произведения, близкие по колориту.

11. Размещая произведения скульптуры, желательнее учитывать, что с их помощью можно разделить пространство. Они могут располагаться в центре стены либо «разбивать» её на несколько отрезков, через определенные интервалы. В то же время скульптурные работы могут быть композиционными центрами (в этом случае их следует размещать в центре зала). Не следует все экспонаты «лепить» к стенам. Необходимо задействовать середину зала, можно также развесить экспонаты в «воздухе» (корзины, вышитые полотенца, платки, туеса, деревянные ложки);

12. В зависимости от темы, в самом заметном месте выставочного пространства должно быть размещено самое эмоционально яркое произведение, лучше всего раскрывающее заявленную тему;

13. Динамизм содержанию экспозиции придают театрализованные формы, включение в работу выставки игровых методов со зрителем, интерактивных действий, живых картинок, использование мультимедийного приема (презентация мастеров муниципального района);

14. Важным моментом при оформлении экспозиции является нормативное соотношение «рабочих рук» и специалистов (художников-оформителей) в команде организаторов;

15. Во избежание ошибок персональных данных, список участников выставки должен содержать правильную информацию о мастере (Ф.И.О., год рождения, должность, адрес места проживания, номер телефона).

По-прежнему главным недостатком отчетных выставок остается малочисленность молодых по возрасту мастеров, не в полной мере отражена исконная традиционная культура (ткачество, традиционная вышивка, изготовление национального костюма, резьба по дереву, валяние, художественная обработка металла, плетение из природных материалов).

Зачастую авторские изделия традиционного народного творчества заменяются сувенирной продукцией или выполняются по готовым интернет-схемам. Очень важно внимательно относиться к традиционным технологиям. Для этого необходимо изучение и овладение особенностями традиционного искусства, принципов художественной системы, использования исторического материала и опыта народных мастеров, проживающих на данной территории.

Во всех районах есть местные традиции народного творчества, и незнание истоков ограничивает их развитие, они нередко игнорируются и не принимаются во внимание. А это означает, что символ местной народной культуры теряет свою родовую принадлежность, функциональное назначение и особенности формы. Примером являются экспозиции народных костюмов, выполненных нередко без сохранения традиционных технологий.

В заключение хотелось бы напомнить, что главная задача перед работниками культуры, мастерами стоит в преемственности традиций народного искусства младшему поколению – это основа сохранения, приумножения и развития ремесленных традиций, и первая ступенька на пути решения этой задачи – в привлечении народных мастеров к преподаванию, как трансляторов и бережно хранящих культурный опыт и традиции народного искусства, не забывая, что освоение ремесла исстари являлось частью общего семейного, общинного воспитательного процесса.

Если в прошлом сохранение и развитие народных художественных традиций происходило естественным путем, то теперь это надо делать сознательно, целенаправленно, и здесь нужна системная работа, комплексный подход, вовлекающий как систему общего и дополнительного образования, так и профильные высшие и средние учебные заведения, позволяющие обеспечить преемственность поколений и сохранение бесценного культурного наследия народов.

Заключение

Проведение Республиканского фестиваля-конкурса народного творчества «Шумбрат, Мордовия!» – результат кропотливой работы по сохранению национальной культуры, требующей целеустремленности, вдумчивого подхода, уважения к традициям своего народа. Это эстафета программ и инициатив, представляющих всю Мордовию, и охватывающих всё многообразие её культурной жизни. Важно и то, что проведение фестиваля служит для молодежи стимулом к изучению, сохранению национальных традиций и гордости за свой народ.

Предлагаемые рекомендации являются ориентиром для работников учреждений культуры в организации отчетных концертов и выставок, которые являются значимым событием, раскрывающим всю палитру и колорит национальной культуры каждого муниципального образования республики.

ГБУК «Республиканский Дом народного творчества»

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Пролетарская, 39

E-mail: dom.nar.tvorch@e-mordovia.ru

www.rdntmordovia.ru

+7 (8342) 23-05-83