Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

в работе с творческим коллективом

Ленино, 2022

Методика работы с творческим коллективом.

Творческий коллектив. Принципы организации творческого коллектива.

Коллектив художественной самодеятельности можно определить как организованную форму педагогической, художественно-технологической и исполнительской деятельности, реализующую совокупность норм и ценностей в соответствии с функциями и позициями совместной деятельности руководителя и участников, обеспечивающую успешное выполнение поставленных перед ними задач.

Педагогическая деятельность включает в себя обучение, образование и воспитание участников. Если обучение ориентировано на то, чтобы участники овладели теоретическими знаниями и практическими умениями работы с художественными произведениями и их исполнением, то образование – на расширение кругозора в области культуры и искусства, общественной жизни в целом, а воспитание – на формирование нравственных, эстетических, художественных и физических качеств участников. В понятие художественные технологии входят цели задачи работы над художественными произведениями, художественные средства и действия по преобразованию этого материала в сценическое произведение. А также формы организации, руководства и управления этой деятельностью. Исполнительская деятельность многообразна. В нее входят спектакли, концерты, праздники. Фестивали, выступления на различных культурно-досуговых мероприятиях (вечерах отдыха, тематических вечерах, музыкальных гостиных, лекториях и т.д.)

Самодеятельные коллективы не возникают в результате волевых решений, административных приказов. Задача организаторов народного художественного творчества сознательно, квалифицированно формировать и развивать систему самодеятельных творческих формирований, с учетом объективных и субъективных факторов.

Важнейший исходный пункт формирования коллектива – учет сегодняшних и перспективных общественных потребностей. Прежде чем организовать коллектив, организатор должен тщательно изучить реальные запросы людей всех социальных категорий и возрастов. Произвести их оценку и отбор с точки зрения целей и задач досугового учреждения.

Не менее важен учет материальных возможностей для создания нового творческого коллектива. Препятствовать могут слабая материальная база или отсутствие руководителя-профессионала.

Определяющим принципом является верное установление цели. Четкая, обоснованная цель – первое условие жизнеспособности самодеятельного коллектива. Важной задачей является увязка интересов, целей каждого участника с целями коллектива. Если эта задача решена, то в коллективе резко сужается возможность конфликтов.

При формировании творческого коллектива необходимо реализовать принцип активности: руководитель должен уметь активизировать творческий потенциал участников, сконцентрировать и развить его в нужном направлении. Важен и принцип индивидуального подхода. В зависимости от способностей, индивидуальных склонностей и свойств участников определяется методика работы с творческим коллективом. Это предполагает знание руководителем психических, физических, художественно-творческих свойств каждого ученика.

Из всех способов организации людей именно коллектив обеспечивает наивысшую результативность, наилучшие возможности для развития личности. Чтобы сознательно и планомерно направлять развитие творческого формирования, его превращения в коллектив, следует твердо знать качественные особенности коллектива и этапы его развития.

Главное качество коллектива – высокоразвитые внутригрупповые отношения и многообразные связи коллектива с обществом. Целостность коллектива обусловлена единством устремлений, прочными навыками совместной работы, развитыми и дружелюбными межличностными отношениями, психологическим, интеллектуальным, эмоциональным единством.

Для ускоренного и плодотворного процесса превращения объединения любителей в полноценный коллектив необходимо соблюдение следующих моментов.

1. Формирование общей цели. На первых порах с особым вниманием относиться к любым проявлениям сотрудничества, согласовывать с кружковцами свои желания и стремления.
2. Развитие мотивов участия в творческом процессе. Благоприятны такие факторы: осознанная мотивация, стремление к общению с кружковцами, желание пропагандировать любимое занятие, повышать репутацию коллектива.
3. Сознательно создаваемые ситуации «проверки на лидерство» ускоряют взаимное узнавание, помогают становлению структуры неформальных отношений.
4. Коллективное действие строится на взаимном уважении и интересе к членам коллектива, когда общие достижения рассматриваются в качестве высшей цели.

Методы работы с творческим коллективом.

Основной предмет деятельности коллектива художественной самодеятельности – искусство, а основная цель – формирование и удовлетворение духовно-эстетических потребностей участников. Педагогический процесс реализуется благодаря вовлечению исполнителей в художественно-творческую и социально-культурную деятельность. Осуществляется эта деятельность во время учебных, репетиционных, художественно-образовательных занятий, концертных выступлений.

Методы художественного обучения необходимо увязывать с особенностями занятий самодеятельного художественного коллектива. Научиться играть на музыкальном инструменте, правильно петь, интонировать партию, овладеть актерским мастерством трудно. В условиях самодеятельности процесс обучения усложняется тем, что он ограничен во времени. В самодеятельности нет так называемых «ученических» занятий. Здесь сразу же готовятся к выходу на сцену. Перед руководителем стоит задача в кратчайшие сроки научить, передать художественный опыт, обогатить эстетический и духовный кругозор. Один руководитель делает упор в первую очередь на развитие специальных исполнительских навыков и умений, другой – вначале знакомит с основами искусств, эстетических знаний, постепенно переходя к исполнительской практике. Но в любом случае основой художественного обучения является исполнительская подготовка, которая дополняется общекультурным развитием. Занятия с участниками подразделяются на практические и теоретические.

Единой методики проведения теоретических занятий не существует. В одном случае им отводятся специальные часы, в другом, они органично включаются в практические занятия, информация теоретического характера подается и усваивается в процессе разучивания партий, ролей, движений. Знания теоретического характера в коллективах связаны:

- в оркестровых, хоровых – с изучением нотной грамоты, теории музыки, сольфеджио, музыкальной литературы, истории исполнительства;

- в театральных – с изучением истории театра, культуры речи, музыкальной литературы и др.;

- в хореографических – с изучением истории хореографического искусства, анатомии и физиологии человека, анализа музыкальных произведений, народного костюма.

При организации теоретических занятий используются методы:

- словесные – объяснение, беседа, рассказ-описание, информационный рассказ и др.;

- наглядные – иллюстрация – показ предметов, явлений, процессов в изображении, дидактического материала, карт и др.

Наиболее употребительными методами практического обучения являются:

- показ, демонстрация – показ реальный предметов, движений, процессов;

- повторение, упражнение – занятие для приобретения, усовершенствования навыков; этюд – разновидность упражнения, служащее для развития и совершенствования актерской техники, исполнительского мастерства. Состоит из различных сценических действий, импровизированных или заранее разработанных преподавателем;

- самостоятельная работа – закрепление полученных знаний, умений без посторонней помощи, своими силами.

Фольклорные коллективы с целью формирования репертуара могут использовать в своей практической деятельности метод собирания.

Методы объяснения и описания используются также в случае, если участник не может «схватить» показанное движение, прием, не улавливает его сути. Прием или движение объясняется частями.

Овладение конкретными навыками, приемами игры, пения строится на их демонстрации перед участниками. Обучение ведется путем повторения, копирования действий руководителя. Затем приемы в процессе повторения, длительного упражнения становятся умениями. Умение – это способность выполнять определенные действия на основе ранее приобретенных знаний. В процессе обучения развиваются навыки игры на инструменте, пения, танца в коллективе. Навыки – это умения, развитые и закрепленные до автоматизма. Уровень развития исполнительских навыков является основным показателем для организации репетиционных занятий, перехода от индивидуальных, мелкогрупповых к коллективным занятиям.

Целесообразно использовать руководителю творческого коллектива в своей педагогической практике и обучающие игры, и методы стимулирования и релаксации, контроля и коррекции.

Квалифицированный руководитель должен уметь использовать при организации педагогического процесса в творческом коллективе все многообразие методов, предвидя их эффективность, продуктивность, учитывая целесообразность их применения.

Репертуар – лицо творческого коллектива. Принципы формирования репертуара.

Репертуар (франц. repertoire – список), совокупность произведений, исполняемых творческим коллективом. Репертуар – основа деятельности творческого коллектива. По репертуару можно судить об общественной и художественной роли, которую играет коллектив. Известный хоровой дирижер Г. Эрнесакс так сформулировал место и значение репертуара для художественного коллектива:

Репертуар – зеркало, в котором мы видим лицо коллектива – в профиль и анфас.

Репертуар предсказывает будущее коллектива. Анализ репертуара того или иного коллектива позволяет определить творческий почерк, качество, вкусовые оценки, возможности, направление. Потому формирование репертуара дело не просто ответственное, оно определяет всю деятельность коллектива. Один из главных аспектов в вопросе репертуара – его воспитательная роль и для тех, кто занят в нем непосредственно, участвует в подготовке того или иного произведения, и для тех, кто его увидит со сцены. Репертуар пополняется за счет всего лучшего, что имеется в художественной сокровищнице мирового сообщества, обогащая духовный мир, внутреннюю культуру, эстетические вкусы как участников самодеятельности, так и зрителей.

Подбирая репертуар, руководитель должен опираться на выработанные и принятые критерии и принципы. Каждый коллектив располагает присущими только ему техническими и художественными возможностями, в соответствии с которыми руководителю приходится выбирать материал для исполнения. К репертуару предъявляет определенные требования и руководство ДУ, для них важно, чтобы выступление коллектива можно было показать на различных мероприятиях, имеющих тематическую направленность, для различной аудитории. Руководителю творческого коллектива при выборе репертуара приходится не только на свой вкус и личные желания, но и учитывать целый комплекс условий и факторов: репертуар должен соответствовать исполнительскому уровню коллектива, быть интересным для участников и зрителей, чтобы он позволил принимать участие в различных культурно-досуговых мероприятиях.

Репертуар прежде всего зависит от профиля коллектива. Каждый коллектив должен иметь собственный репертуар, соответствующий его индивидуальной теме в искусстве, его задачам и возможностям. Условно коллективы можно подразделить на следующие типы:

1. по возрастным признакам: детские (дошкольные, школьные), юношеские и взрослые смешанные;
2. по организационным признакам: кружок, студия, ансамбль;
3. по тематико-репертуарным признакам: коллективы народного искусства, классического, современного.

Таким образом, формировать репертуар нужно в соответствии с *типовым принципом*.

Второй важный принцип при определении репертуара коллектива – это *учет его возможностей*. Выбор репертуара должен основываться на соответствии подготовленности коллектива, его техническим и художественным возможностям. Один из известных законов педагогики: задача должна соответствовать сегодняшним возможностям коллектива и чуть-чуть превышать их, что способствует развитию, росту. Наличие в коллективе людей разных способностей ставит перед руководителем при формировании репертуара серьезную задачу, как индивидуальности участников коллектива. Следовательно, рядом с массовым репертуаром необходим сольный, а также малогрупповой как подготовка к сольному. Значит, с одной стороны, формирование репертуара должно соотносится с общим направлением, создающим творческое лицо коллектива, с другой – с возможностями роста участников, их творческой индивидуальности.

Репертуар можно формировать по *принципу концертной программы*, т.е. несколько номеров, объединенных единой темой, способных вместе составить не менее чем отделение концерта. Концертный репертуар должен оставаться в то же время учебным., способствовать развитию и закреплению навыков исполнительства.

Некоторые самодеятельные коллективы создают свой самобытный репертуар на основе изучения народного творчества, результатов фольклорных экспедиций по своей области, обогащают программу так называемым «местным материалом». На различных конкурсах, фестивалях высоко оценивается оригинальность, сохранение местных народных исполнительских традиций.

Для обеспечения качественным репертуаром научно-методические центры народного творчества и культуры публикуют специальные тематические подборки, сборники пьес, песен, хореографических постановок и др.

Подбор репертуара требует от руководителя четкого перспективного видения педагогического процесса как цельной и последовательной системы, которая обеспечивает решение единых художественно-творческих и воспитательных задач.

Репетиция как основное звено всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с коллективом.

Репетиция – это сложный художественно-педагогический процесс, в основе которого лежит коллективная творческая деятельность, предполагающая определенный уровень подготовки участников. Репетиция является основным звеном всей учебной, организационно-методической, воспитательной и образовательной работы с коллективом. По репетиции можно судить об уровне творческой деятельности коллектива, его эстетической направленности и характере исполнительских принципов, а также об уровне подготовки руководителя.

Репетицию можно представить как коллективные занятия по художественно-исполнительской и технической отделке, отработке произведений искусства, приданию им эстетической целостности и оригинальности. На учебных занятиях выучиваются партии, роли, движения на сцене, танцевальные па, которые в последующем сводятся в единое целое – танец, песню, спектакль, музыкальное или хоровое произведение. Следует отметить то, что разделение занятий на репетиционные и учебно-исполнительские носит условный характер. Овладение текстом, технической стороной исполнения происходит зачастую во время репетиции. Значительная часть учебных занятий в самодеятельном художественном коллективе трансформируется и включается в начальный этап репетиции.

Существенное влияние на методику репетиционной работы в самодеятельном творческом коллективе оказывает ряд факторов:

- степень подготовленности коллектива в техническом и художественном отношениях;

- степень трудности выбранного для разучивания произведения;

- условия, время, количество репетиций, отведенных для разучивания нового произведения;

- настрой участников, опыт руководителя.

У каждого руководителя вырабатывается своя методика построения и проведения репетиционных занятий. Однако необходимы знания основных принципов и условий проведения репетиции, исходя из которых каждый руководитель может выбрать или подобрать такие приемы и формы работы, которые соответствовали бы его индивидуальной творческой манере.

Огромную роль для разработки общих и частных методик репетиционной работы может сыграть накопленный опыт профессионального искусства.

Качество репетиционной работы, ее педагогическая эффективность зависит от ряда организационно-педагогических моментов. Прежде всего, руководитель должен прийти на репетицию за 20-30 минут раньше условленного времени, проверить наличие и качество необходимого реквизита, инструментов, пультов, партий, и др. принадлежностей. В хоровой, оркестровой и театральной самодеятельности перед репетицией обязательно проверить голоса партий или текст ролей. Рукописные партии, тексты необходимо выверить по партитуре или печатному тексту, чтобы избежать ошибок. Только лично убедившись в том, что для работы все готово, можно избежать многих остановок во время репетиции.

Грубым нарушением считаются неожиданные вызовы руководителя, например, к телефону, к посетителям, это плохо влияет на творческий настрой участников.

Начинать репетицию необходимо вовремя, независимо от того. Сколько пришло участников. Это приучит всех приходить на репетицию за 10-15 минут до начала. Безответственное отношение одних раздражает, расслабляет в определенном отношении других. Таким образом, начало репетиции в строго установленное время – это и этическое, и педагогическое, и художественно-эстетическое требование.

В различных по жанру самодеятельных коллективах – хоровых, оркестровых, танцевальных, театральных – репетиция начинается с предварительной подготовки к ней участников соответствующим образом. В танцевальных коллективах проводят разминку, чтобы разогреть исполнителей, подготовить их для длительной учебной и репетиционной работы. В народном и академическом хорах проводят распевку участников. Тщательная распевка обеспечивает хорошее дыхание, ровный звук, хорошую дикцию. Рабочее состояние певца во многом зависит от правильной постановки голоса, постоянных специальных упражнений. В духовых, народных оркестрах перед началом репетиции производится тщательная настройка музыкальных инструментов. От настройки зависит чистота звучания инструментов, строй оркестра в целом.

Перечисленные меры организационно-технического порядка имеют огромный воспитательный смысл. Репетиция представляет огромные возможности и с точки зрения художественно-педагогического влияния. В процессе репетиций все тщательно выверяется и заучивается: штрихи, нюансы, па, мизансцены. Параллельно идет усвоение участниками эмоционального и нравственного опыта, заложенного в произведении искусства. Поэтому, чем скрупулезнее и целенаправленнее идет художественная обработка пьесы, песни, танца, тем глубже нравственно-эстетические преобразования в личности участника, исполнителя.

Педагогическая эффективность репетиции во многом зависит от умело составленного плана работы. Без планирования в репетиции появляется элемент стихийности, самотека. План репетиций заранее продумывается и фиксируется на бумаге. План может быть более или менее детальным, развернутым или кратким. Знание руководителем своего оркестра, хора, танцевального или театрального кружка, его творческих возможностей позволяет достаточно точно и подробно составлять план каждой репетиции.

План репетиции включает основные направления деятельности и задачи с их детальной расшифровкой. Задачи должны носить конкретный характер, включать технические, художественно-эстетические и педагогические моменты.

Очень важен темп репетиции. Не следует репетировать один и тот же отрывок более 2-3 раз, даже если его исполнение не устраивает руководителя. Многократные повторения снижают внимание, чуткость к жестам, объяснениям руководителя. Иногда в репетиции целесообразно сделать перерыв. Оправданнее всего его сделать через 40-45 минут после начала работы. Если у руководителя возникает необходимость провести 3-часовую репетицию, то он должен согласовать этот вопрос с исполнителями.

Важно также, чтобы репетиция носила завершенный характер. Во время первой половины репетиции коллектив должен заниматься более сложной работой: разучиванием ролей или трудных в техническом и художественном отношении мест в новых произведениях, которые требуют усидчивости, силы воли. Во второй половине репетиции нужно больше давать играть всему коллективу, т.е. заниматься более творческими видами деятельности: играть ранее выученные произведения с полной отдачей.

В целях более эффективной воспитательной работы на репетиции необходим учет индивидуальных особенностей каждого исполнителя как в плане личностном, психологическом, так и в плане его художественной подготовки.

Заключает занятия генеральная репетиция. Проведение ее имеет особенности, определяющиеся тем, что она является репетицией и в то же время несет на себе приметы концертного выступления. Генеральная репетиция является итоговой для определенного этапа подготовки произведения к концерту. Она решает следующие задачи: подготовить психологически участников к концерту; проверить программу, ее выстроенность и звучание; максимально чисто и художественно исполнить каждую пьесу, танец, песню, которые будут исполнены на концерте. На генеральной репетиции не нужно делать частые остановки, но необходимо дать почувствовать участникам всю программу в целом, сочетание и очередность номеров, этим самым способствовать равномерному распределению сил. Генеральную репетицию лучше всего проводить в том помещении, в котором предстоит выступление. Исполнители и руководитель должны почувствовать акустические особенности зала, приспособиться к новым условиям.

Из сказанного следует, что руководителю на репетиции следует в каждом случае исходить из конкретных условий, в которых работает самодеятельный творческий коллектив. Без продуманной организации репетиционной работы не может быть взаимопонимания между руководителем и коллективом, не может быть результата творческой деятельности любителей.

Методическое издание

Методический отдел МБУК ЛР РК «РДК «Горизонт»

Главный редактор: Шурыгина Н.Ш. заведующий методическим отделом

Составитель: Мудрецкая Т.А. художественный руководитель

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ленинского района Республики Крым «Районный Дом культуры «Горизонт», юридический адрес: Республика Крым, Ленинский район, поселок Ленино, улица Пушкина, дом 20.

Телефон: 7 (36557) 4-04-09; **E-mail:** rdklenino@mail.ru

сайт: http://gorizont-rk.ru/