

Оглавление

Пояснительная записка.....	5
Тема 1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества	7
Тема 2. Основные этапы организаторской деятельности руководителя в процессе создания коллектива	15
Тема 3. Понятие «коллектив», особенности любительских художественных коллективов.....	20
Тема 4. Личность участника коллектива. Методы диагностики.....	32
Тема 5. Руководитель коллектива. Требования к профиограмме.....	39
Тема 6. Технология разработки дополнительных общеразвивающих программ.....	56
Тема 7. Технология разработки плана учебно-воспитательной работы.....	62
Тема 8. Формы работы в творческом коллективе. Занятие как основная форма организации образовательного процесса. Методика организации и проведения групповых и индивидуальных занятий.....	66
Тема 9. Методика организации и проведения репетиций в творческих коллективах.....	75
Тема 10. Психолого-педагогические требования к выбору репертуара в творческих коллективах.....	79
Тема 11. Организация выступлений творческих коллективов	81
Тема 12. Работа с родителями	87
Заключение	89
Список источников и литературы.....	91
Приложения.....	93
Приложение 1. Примерное положение о коллективе любительского художественного творчества	93

Приложение 2. Положение о присвоении почетной категории «Народный (Образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области»	105
Приложение 3. Схема паспорта творческого коллектива	109
Приложение 4. Практическая разработка для руководителя творческого коллектива «Психологический портрет руководителя коллектива»	111
Приложение 5. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ и рабочих программ курсов внеурочной деятельности	122
Приложение 6. Схема анализа дополнительной общеразвивающей программы кружка (творческого коллектива)	132
Приложение 7. Схема оформления плана учебно-воспитательной работы	134
Приложение 8. Примерная схема плана урока	135
Приложение 9. Журнал учета работы клубного формирования	136

Пояснительная записка

Учебная дисциплина ОП.06 «Методика работы с творческим коллективом» предназначена для изучения методики работы с творческим коллективом, применяемой в профессиональной деятельности в сфере образования и культуры и реализуется в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу освоения ППССЗ на базе среднего общего образования.

Программа разработана на основе требований ФГОС СПО, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОП.06 «Методика работы с творческим коллективом».

Целью изучения учебной дисциплины ОП.06 «Методика работы с творческим коллективом» является формирование у обучающихся целостной системы понятийных, методологических и теоретических знаний в области методики работы с творческим коллективом и обучение навыкам их применения в профессиональной деятельности.

Содержание программы направлено на достижение следующих задач:

- изучить сущность, функции и основные задачи досуговой творческой деятельности;
- выявить технологию создания творческого коллектива;
- определить принципы организации и методы работы с творческим коллективом;
- изучить психолого-педагогические особенности формирования репертуара;
- выявить методику подготовки сценических выступлений.

«Методика работы с творческим коллективом» как учебная дисциплина занимает важное место в подготовке студентов к профессиональной деятельности. Освоение материала курса позволит сформировать у обучающихся знания об основных методах и принципах создания и работы с творческим коллективом и позволит научить их базовым навыкам работы с учениками и их родителями.

В соответствии с ФГОС СПО в результате изучения учебной дисциплины ОП.06 «Методика работы с творческим коллективом» обучающийся должен иметь **практический опыт:**

- работы с творческим коллективом в качестве руководителя и преподавателя;

- работы с учебно-методической документацией;
- использования в педагогической работе действующих примерных учебных планов, образовательных стандартов.

Уметь:

- использовать теоретические сведения о личности и межличностных отношениях в педагогической деятельности;
- организовывать и проводить художественно-творческую работу в коллективе и с отдельными его участниками с учетом возрастных и личностных особенностей;
- пользоваться специальной литературой, делать педагогический анализ используемых произведений;
- общаться и работать с людьми разного возраста;
- правильно разрешать конфликтные ситуации и способствовать их предотвращению;
- организовывать и вести учебно-образовательный процесс в творческом коллективе;
- анализировать и применять действующие образовательные программы, пользоваться учебно-методическими материалами;
- подбирать репертуар, соответствующий возрасту и интересам участников творческого коллектива;
- использовать разнообразные методические приемы в педагогической и творческой работе с коллективом;

Знать:

- требования к личности педагога;
- закономерности межличностных и внутригрупповых отношений, нормы делового общения, профессиональной этики и этикета работника культуры и педагога;
- методические основы организации и планирования учебно-образовательного процесса;
- принципы формирования репертуара;
- методы работы с творческим коллективом;
- методики проведения групповых и индивидуальных занятий с участниками творческого коллектива, репетиционной работы;
- порядок ведения учебно-методической документации.

Тема 1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного художественного творчества

Как свидетельствует практика многих российских регионов, общество прирастает новыми театрами, государственными и общественными музеями, культурно-досуговыми центрами, домами национального фольклора и ремесел, детскими школами искусств — словом, разнообразными способами удовлетворения непрерывно изменяющихся духовных потребностей населения.

Но, к сожалению, трансформация политической, экономической и социальной систем России не смогли не сказаться на социально-экономической среде функционирования культуры. С одной стороны, сегодня важнейшими социальными институтами «транслирования» достояний культуры являются профессиональные творческие коллективы театров, государственных и частных концертных объединений, средства массовой информации — радио, телевидение и многое другое. С другой — значительное место в подготовке и передаче «продуктов» культуры по-прежнему занимают самодеятельные творческие объединения дворцов и домов культуры, которые переживают нынче тяжелые времена. Так, например, утратили свою прежнюю роль дома и дворцы культуры, еще вчера слывшие флагами культурно-просветительной работы; они либо отданы в аренду случайным организациям, либо того хуже — проданы с молотка. Многие из них потеряли часть структурных художественных подразделений, возникли новые виды творческих коллективов типа клубов любителей гитары, джаза, авторской песни и т. п. Однако «классические» творческие объединения, среди которых ведущее место принадлежит хоровым и хореографическим коллективам, оркестрам народных инструментов, по-прежнему активно занимаются удовлетворением и развитием художественно-эстетических запросов населения, благодаря творческому потенциалу участников этих коллективов.

Пришло время не просто снисходительно учитывать запросы потенциальной или реальной аудитории, но положить

их в основу всей сегодняшней деятельности учреждений культуры. Отдельная проблема — поиск методических форм культурно-досуговой деятельности. Первое, над чем здесь следует подумать, это оптимальное сочетание традиционных (устных, печатно-наглядных, театрализованных и т. д.) и инновационных форм. Принимаются во внимание такие условия и факторы, как наличие ресурсов, квалификация исполнителей, имеющееся в распоряжении организаторов мероприятия время и др.

С переводом культурно-досуговых учреждений на новые условия хозяйствования заметно снизилась культурная активность населения, и тем самым самодеятельное художественное творчество. Культработники чаще полагаются только на собственные силы, не стремясь создать клубный актив, дать ему «досуговую квалификацию».

Но ведь сущностный смысл самодеятельных художественных коллективов, профессий культуротника как раз и кроется в умении привлечь людей и помочь им в самоорганизации, самоопределении, самовоспитании и самообразования.

В деятельности очагов культуры есть не только тупики, заставляющие напрочь отказаться от вчерашней практики и осуществления привычных культурно-досуговых акций, но и проблемы, ждущие своего безотлагательного решения. Оптимизация деятельности культурно-досуговых учреждений лежит на пересечении нескольких направлений: критический анализ опыта наших предшественников и необходимость взять из него все, что еще может работать в современных условиях и способствовать решению сегодняшних задач; творческое использование зарубежного опыта (в равной мере годится опыт и ближнего, и дальнего зарубежья) организации досуга населения и, наконец, собственные неустанные поиски каждого культурно-досугового учреждения, каждого самодеятельного творческого коллектива и каждого творчески мыслящего работника культуры.

Художественная самодеятельность справедливо рассматривается в наше время как мощное массовое движение в области искусства, как процесс создания условий для мотивационного выбора личностью предметной деятельности. Причем процесс этот определяется потребностями личности, ее интересами.

Наслаждение, получаемое от культурно-творческой деятельности, расширяет художественный кругозор личности, а также способствует реализации социальных функций культуры (просветительской, профориентационной, рекреационной, гедонистической, прокреативной, самореализационной, творческой). Именно художественное самодеятельное творчество наиболее эффективно способствует духовному восстановлению личности через овладение культурными ценностями прошлого и настоящего.

Одной из активных форм культурно-творческого аспекта деятельности является неорганизованное любительское исполнительство (бытовая хореография, песенное исполнительство и музицирование), которое является благоприятной почвой для удовлетворения творческих запросов и интересов в самодеятельном художественном творчестве. Первым шагом к художественному самодеятельному творчеству, безусловно, является инстинктивное поведение личности. Непроизвольно проникающее искусство, как в массовое действо, так и во внутренний мир человека, отражается на неоднородности восприятия его и определяется той меркой, какая наиболее приемлема имеющейся среде обитания. Передаваемые традицией культурные ценности имеют воздействие на формирование «идеала», так как жизненный путь их бесконечен.

Таким образом, сущность и смысл современной художественной самодеятельности состоит в непосредственном общении широких слоев населения к занятиям искусством, совладению навыками художественного творчества, во внедрении творчества в повседневный быт.

Термин «художественная самодеятельность» можно толковать двояким образом — в широком смысле и в более узком, конкретном. Художественная самодеятельность в широком смысле — это вообще вся сумма первичных проявлений художественной инициативы масс, не предполагающая никаких специальных форм организации. С этой точки зрения все, что создается за пределами профессионального искусства, можно назвать самодеятельностью. Работа в клубных и школьных кружках, деятельность агитбригад, творчество «неорганизованных» авторов, песни современных «рапсодов», как окрестил их Ю. А. Андреев,— все это самодеятельность, самодеятельность

в широком смысле. Самодеятельные коллективы организуются при заводах, клубах, дворцах культуры, воинских частях, учебных заведениях, колхозах, совхозах и т. д. Они состоят из любителей, совмещающих занятия в кружках со своей основной профессией.

Художественная самодеятельность выступает как своеобразная форма занятий искусством, приобщения к нему, как новая форма организации масс в целях вовлечения их в художественное творчество. Основная специфика этой формы состоит в том, что массы людей, профессионально занятых в различных сферах производства и обслуживания, не порывая своих производственных связей, в то же время систематически и постоянно отдают занятиям искусством, творчеству часть своего времени и как бы получают дополнительную — художественную — специальность.

Не всякое любительское занятие искусством может быть отнесено к художественной самодеятельности. Художественная самодеятельность в собственном смысле слова начинается там, где занятия искусством перестают быть личным делом, ограниченным семейным или Дружеским кругом, и приобретают более или менее широкий общественный характер и общественную направленность. Другими словами, художественная самодеятельность предполагает, во-первых, определенную степень общественной организации и, во-вторых, обращение к определенной аудитории зрителей или слушателей. А это, в свою очередь, предполагает такой уровень художественной подготовки, при котором участники самодеятельности способны ответить своим искусством на эстетические требования времени.

Есть сферы творчества, в которых критерии, предъявляемые к художественной самодеятельности, в принципе ничем не отличаются от тех, какие существуют для профессионального искусства, а пути достижения мастерства, в сущности, также одинаковы. Это относится к таким видам исполнительского искусства, которые давно и прочно освоены профессиональными традициями: театр, драматический и оперный, симфонические или эстрадные оркестры, «классические» инструменты, вокал, художественное чтение, цирковое искусство и т. д. Художественная самодеятельность, вторгаясь в эти области, не может не равняться на профессиональный уровень, не может

не тянуться к нему, не соревноваться с ним. Главная проблема для нее здесь — овладение мастерством на уровне профессионального, главный путь — получение необходимой школы, которая в принципе не может быть качественно иной по сравнению с школой профессиональной.

То же самое можно сказать и о самодеятельном творчестве в области литературы или музыки. «Самодеятельный» поэт или «самодеятельный» композитор отличаются от профессиональных собратьев по творчеству лишь по тем «производственным» отношениям, в каких они находятся со своим творчеством. И тем и другим необходимы и дарование, и школа, и уровень мастерства.

Современная художественная самодеятельность в преобладающей своей части (а что касается города, то и подавляющей части) ориентируется именно на те сферы творчества, исполнительского искусства, которые достигли высот благодаря большим профессиональным традициям. Естественно, что она требует в первую очередь квалифицированного и вполне профессионального руководства и творческой помощи специальных учреждений и организаций, критики и печати, художественной общественности.

Самодеятельное художественное творчество привлекает многих людей различного возраста своей нерегламентированностью, свободой и добровольностью выбора его видов и форм. Еще с древних времен человек стремился выразить свое личное мировосприятие посредством танца, рисунка, песни и многого другого.

Параллельно с аспектами научного познания и познания средствами искусства в самодеятельном творчестве проходит соотношение двух процессов — социализации и индивидуализации. В результате взаимодействия их, создается современное представление о деятельности личности. Являясь организованным аспектом культурной деятельности, самодеятельное художественное творчество предполагает как коллективные, так и индивидуальные, неорганизованные действия и наиболее доступно всем желающим. Особая роль в нем отводится любителям-энтузиастам, сосредотачивающим вокруг себя общую массу народа, где каждый по-своему талантлив. Самодеятельное творчество имеет в своей основе возможность привлечения

интеллекта человека к анализу своих потребностей, как способа свободного выбора путей и форм раскрытия своего потенциала, своих дарований. «...Быть личностью — значит обладать свободой выбора и через всю жизнь нести бремя выбора, но не так, как крест, а как дело, дарующее радость» — писал А. Асмолов.

Свобода — фундамент самодеятельности, благодаря которому человек возвращается к своей изначальной природе движения и, реализуя ее, постоянно возобновляется при благоприятном стечении обстоятельств.

В настоящее время наблюдается повсеместный интерес к возрождению местных народных обычаев, праздников и обрядов, что позволяет говорить о необходимости научного подхода к исследованию современных процессов, происходящих как в целом в культуре, так и в самодеятельном художественном творчестве на локальном уровне.

В настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни — утратой духовно-нравственных ориентиров, отчуждение от культуры и искусства детей, молодежи и взрослых, существенным сокращением финансовой обеспеченности учреждений культуры, в том числе и деятельность современных культурно-досуговых центров. Сложившаяся кризисная ситуация во многом изменила нормы и правила жизнедеятельности субъектов и объектов социально-культурной сферы и в последнее время мы можем говорить о повышенном интересе общества к сохранению и возрождению национальных культурных традиций.

«Духовно богатая талантливая личность не может не осознавать себя таковой, способна к подлинному самоуважению. Вот это — осознание человеком своего нравственного значения и есть первоначальный элемент нравственной культуры, которая эффективно может развиваться в процессе любительской творческой деятельности».

Таким образом, рассматривая вопрос о современной ситуации в развитии художественного самодеятельного творчества, мы не можем не говорить о возрождении общей культуры народа, сохранении и восстановлении утерянных традиций, которые обеспечивали каждому краю свою самобытность и неповторимость.

Во многих селах, городах, забыты и утеряны традиции и обычаи предков. Сохранение и развитие культурной самобытности каждого региона, нравственного существования и «энергетического заряда» каждой личности, невозможно без непосредственного присутствия прошлого в настоящем, так как в культурных традициях каждой нации заключена многовековая мудрость житейского опыта. Современные же традиции, сохраняя преемственность накопленного опыта, развиваются и взаимоперекликаются с историческими формами народного художественного творчества.

В настоящее время наблюдается повсеместный интерес к возрождению местных народных обычаев, праздников и обрядов, что позволяет говорить о необходимости научного подхода к исследованию современных процессов, происходящих как в целом в культуре, так и в самодеятельном художественном творчестве.

Увлечение народным творчеством и изучением культурных традиций раскрывает человека изнутри, воздействует на творческое сознание, т. е. происходит раскрытие его эмоциональных чувств через формирование нравственно-эстетической культуры, что значительно расширяет круг любителей за пределами массового творчества клубных учреждений, при наличии творческой самореализации.

При постижении социально-культурной динамики самодеятельного художественного творчества в праве говорить о процессе социализации, касающемся ряда особенностей, которые влияют на организационные формы воздействия на личность. Это неоднородность коллектива, изолированность системы которого в результате наличия общего увлечения приводит к достижению равновесия — однородности коллектива. Творческая любительская деятельность в рамках такого коллектива помогает его членам реализовывать свои духовные потребности, выразить свое «Я». При этом самобытность внутреннего мира личности не нарушается. Напротив, в процессе обучения индивид получает возможность обрести свободу творческого выбора.

Стремление к самовыражению, к более полной реализации своих потенциальных возможностей является одним из движущих мотивов в различных областях человеческой жизни,

в том числе и в сфере свободного времени. Поэтому важным условием гармонического развития личности является организация культурно-досуговой деятельности, а, в частности, организация самодеятельного художественного творчества, что способствует самоопределению личности в обществе. С помощью полученных знаний и навыков человек углубляет свой практический опыт, саморазвивается, самообразовывается, самореализуется. Ведь самодеятельное художественное творчество как творчество любительское есть сугубо добровольное, не стесненное никакими внешними рамками долженствования и обязанности, то есть нормативностью как регулятором, как одним из рычагов управления, оно движется, прежде всего, интересами.

Тема 2. Основные этапы организаторской деятельности руководителя в процессе создания коллектива

1 блок. Выявление интересов и потребностей потенциальных участников в определенном виде творчества или жанре искусства.

Для этого будущему руководителю необходимо собрать определенную информацию в том или ином населенном пункте (селе, поселке, районном центре, городе) о:

– направленности интересов проживающих там жителей (музыка, вокал, хореография, театр, прикладное творчество и т. д.);

– степени массовости распространения соответствующих интересов;

– заинтересованности в реализации интересов в процессе групповой деятельности;

– степени готовности к занятиям по интересам в рамках учреждения. Необходимо постараться выявить конкретных людей-носителей того или иного интереса.

Методы выявления интересов:

– социологические (анкетирование, опрос, интервью).

Можно провести в учебных заведениях, общежитиях, на предприятиях, на клубных мероприятиях;

– беседы с работниками культуры, учителями, руководителями различных подразделений, с людьми. В случае отсутствия интереса к данному виду деятельности необходимо попытаться сформировать его:

- провести лекцию-концерт с рассказом об определенном жанре искусства и показом концертных номеров или видеоматериалов;

- пригласить в учреждение культуры аналогичный коллектив и продемонстрировать их творчество;

- использовать средства массовой информации (газета, радио, ТВ) для рекламирования создаваемого коллектива;

- провести выставку-презентацию;

- провести конкурс, викторину, диспут, посвященные данному жанру искусства с устоявшейся клубной аудиторией.

2 блок. Информационный или рекламный.

Приняв решение о создании коллектива, необходимо широко прорекламиривать данное событие. Для этого можно использовать все виды рекламы, которые разделим следующим образом: реклама в СМИ (пресса, радио, телевизионная и видеореклама), наружная реклама. Самым популярным и приоритетным средством рекламирования, безусловно, является СМИ. Каждое из средств массовой информации (пресса, радио, телевидение, Интернет) имеет свойственные только ему возможности и характеристики в отношении определенных общественных групп. Реклама в прессе получила широкое распространение и по объему затрат уступает лишь рекламе по телевидению. Она намного дешевле телевизионной, но качество воспроизведения рекламных объявлений обычно невысокое. Следующий вид рекламирования — радио. Основные преимущества радио перед другими СМИ — 24-часовое вещание на многие регионы и разнообразие программ. Радио слушают везде, поэтому рекламные объявления охватывают значительный процент заданной аудитории потребителей, независимо от их расположения. Радиореклама оперативна и имеет невысокую стоимость. Наиболее престижным средством размещения рекламы является телевидение, потому что телевизионная реклама включает в себя изображение, звук, движение, цвет, вследствие чего оказывает на рекламную аудиторию значительно большее воздействие, чем объявление в других СМИ. Реклама на телевидении становится все более интересной, информативной и вместе с тем сложной и дорогостоящей в производстве, особенно, если основывается на компьютерной графике. Еще один вид рекламы — это наружная реклама. Преимущество ее в том, что щиты с наружной рекламой размещаются вдоль оживленных мест. Рекламное объявление в наружной рекламе обычно кратко и не может полностью дать информацию о наборе в коллектив народного художественного творчества. Наружная реклама подразделяется на четыре типа. Первый тип — это стационарные средства наружной рекламы, которые характеризуются постоянным местом размещения. К ним относятся: щитовые установки, тумбы, объемно-пространственные конструкции, флаговые композиции, наземные панно. Второй тип — временные средства наружной рекламы и информации. К ним относятся следующие виды: штендеры — выносимые

щитовые конструкции, реклама на временных ограждениях, «ходячая реклама» (или «люди-сэндвичи») — носимые рекламные конструкции, реклама на подъемных воздушных шарах, аэростатах, дирижаблях. Третий тип наружной рекламы — реклама на транспорте (общественном, пассажирском, легковом, грузовом). У транспортной рекламы несколько преимуществ перед другими видами. Во-первых, она мобильна. Во-вторых, с помощью наземного городского транспорта можно сразу охватить различные группы населения. На красочные троллейбусы и автобусы обращают внимание не только пешеходы и пассажиры, но и водители автотранспорта. Существует два вида транспортной рекламы — внутренняя и внешняя. К внутренней относится реклама в салонах городского транспорта — рекламные постеры, приклеенные внутри транспортных средств, красочные наклейки на окнах, яркие стикеры, звуковые сообщения. Это очень эффективное место для восприятия рекламной информации, т. к. есть время и условия для ее восприятия. Внешняя транзитная реклама размещается на боковых сторонах транспортных средств, сзади и на крышах. Внешние рекламные панели очень похожи на уличные рекламные щиты, и для их разработки используются те же принципы. К четвертому типу наружной рекламы относятся рекламно-зрелищные мероприятия. Это публичные акции, воздействующие как на их участников, так и на потребителей рекламы. Такие рекламные акции подразделяются по типу мероприятия — с перемещением или без перемещения по городу, в заявленном месте проведения (рекламно-зрелищные мероприятия и представления, митинги и пикеты с использованием рекламы, распространением рекламных материалов в виде буклетов, брошюр и иной печатной продукции). Первая волна рекламы о наборе коллектива обычно проходит в конце мая — начале июня, перед каникулами и отпуском, с тем, чтобы было время обдумать информацию. Вторично реклама запускается непосредственно перед началом учебного года — в середине августа.

3 блок. Непосредственная работа с потенциальными участниками. Прием документов.

Получив информацию о создании коллектива народного художественного творчества из СМИ, афиш, растяжек и т. п., потенциальные участники самодеятельности могут позвонить

или прийти в учреждение культуры, УДО, чтобы поподробнее узнать о правилах приема. Поэтому работникам учреждений необходимо четко продумать встречу с ними:

- установить дни и часы консультаций руководителя коллектива или активистов;
- оборудовать и красиво оформить место встречи;
- проводить беседы с изъявившими желание заниматься потенциальными участниками;
- оформлять приемные документы — журналы, картотеку, заявления, в которые заносятся сведения о потенциальных участниках самодеятельности (фамилия, имя, отчество, год рождения, место учебы или работы, адрес);
- подготовить к занятиям аудиторию, оборудование, реквизиты, методическую литературу, костюмы и т. п.;
- разработать проекты организационных документов (положение о коллективе, примерный устав), организационную структуру, название. В данный период продолжается дальнейшее распространение рекламного материала, в котором в обязательном порядке должна быть указана точная информация о первом сборе, первой встрече с участниками коллектива.

4 блок. Первая встреча руководителя с участниками самодеятельности.

Организационное собрание. При проведении первой встречи (или организационного собрания) необходимо соблюдать следующие условия. Главная задача руководителя — информационная. Он должен:

- ознакомить участников или их родителей с проектами организационных документов;
- объяснить участникам цели и задачи организации коллектива;
- выработать совместное решение об организации работы коллектива на первом этапе его создания;
- составить расписание — дни и время репетиционных занятий;
- объяснить права и обязанности участников коллектива;
- познакомить участников с некоторыми правилами пользования реквизитом, оборудованием, а также правилами технической и пожарной безопасности. Организационным собранием заканчивается технология создания коллектива само-

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru