

Министерство культуры
Донецкой Народной Республики
ГБУ «Республиканский дом народного творчества и кино»

Особенности работы в детском самодеятельном инструментальном коллективе. Основы формирования исполнительского мастерства

Методические рекомендации

г. Донецк, 2022 г.

Особенности работы в детском самодеятельном инструментальном коллективе. Основы формирования исполнительского мастерства: Методические рекомендации / Сост. Г. О. Тарасенко. – Донецк: РДНТК, 2022. – 14 с.

Составитель – Г. О. Тарасенко, специалист отдела музыкального искусства ГБУ «РДНТК».

Редактор – Ю.В. Бабаева, заведующий отделом музыкального искусства ГБУ «РДНТК».

Ответственный за выпуск – М.А. Романовский, директор ГБУ «РДНТК».

Данные методические рекомендации адресованы руководителям детских самодеятельных инструментальных коллективов учреждений культуры и искусств. Здесь освещены следующие вопросы:

- организация учебно-творческого процесса в детском самодеятельном коллективе;
- значение индивидуальных занятий;
- подготовка к репетиции, принципы и методы организации репетиционной работы;
- основные дидактические принципы;
- особенности профессиональной деятельности: художественно-исполнительская, педагогическая и организационная подготовка руководителя самодеятельного коллектива.

© Тарасенко Г.О., 2022

© ГБУ «РДНТК», 2022

Предложения и замечания присылать по адресу:

283050, г. Донецк, бул. Шевченко, 2, ДНР

E-mail: rdntk@bk.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Организация учебно-творческого процесса в детском самодеятельном коллективе.....	3
Значение индивидуальных занятий.....	5
Подготовка к репетиции, принципы и методы организации репетиционной работы.....	6
Основные дидактические принципы.....	8
Особенности профессиональной деятельности: художественно-исполнительская, педагогическая и организационная подготовка руководителя самодеятельного коллектива	10
Заключение	12
Список использованной литературы.....	14

Введение

Работа с коллективом – это творческий процесс, поэтому дать рекомендации для решения той или иной конкретной проблемы очень тяжело, потому что в каждом коллективе их множество, и решаются они совместной работой всех участников. Но очень многое зависит от руководителя и его самостоятельной работы, профессиональной подготовки. Руководителю коллектива необходимо учитывать особенности возрастной психологии, физические параметры участников, стараться проводить учебно-воспитательные мероприятия.

Именно поэтому цель данных методических рекомендаций – помочь руководителям самостоятельных инструментальных коллективов учреждений культуры и искусств в таких вопросах: грамотная организация учебно-творческого процесса, индивидуальные и групповые занятия, основные моменты организации репетиционной работы.

Организация учебно-творческого процесса в детском самодеятельном коллективе

Основой для развития самодеятельного инструментального коллектива являются систематические занятия, которые направлены на усовершенствование навыков игры на музыкальном инструменте и формирование навыков исполнительского мастерства. В самодеятельном коллективе этот процесс усложняется из-за ограниченного времени для занятий. Поэтому для достижения поставленных целей рекомендовано использовать три формы обучения: индивидуальное, обучение малыми группами и всем составом, т.е. всем коллективом.

В детском самодеятельном коллективе, особенно в первый год обучения, желательно выстраивать занятия таким образом, чтоб участники коллектива не теряли интерес. Долгое изучение одного вида музыкального приёма или штриха может снизить интерес к занятиям. Для этого руководителю рекомендуется включить игровые формы в изучение нотной грамоты, вводить познавательные элементы. Это значительно активизирует юных участников коллектива, повышает у них интерес к игре на музыкальном инструменте, к занятиям в принципе.

На первых занятиях желательно собрать всех участников коллектива. Первые групповые занятия необходимы для адаптации: знакомство участников с руководителем и между собой. Учебная работа этого периода может включать в себя знакомство с музыкальными инструментами, историю создания и развития каждого инструмента, роль в коллективе и др.

Одним из важных моментов организации работы в музыкальном коллективе является распределение участников по музыкальным инструментам. В этот период, опираясь на способности, исполнительский аппарат, физические данные, руководитель может определить соответствие специфических особенностей инструмента интересам и музыкальным способностям самого участника коллектива. Учитывая специфику жанра, стоит обратить внимание на выявление дополнительных возможностей (способностей, навыков) в исполнении – умение играть на других музыкальных инструментах, для вокально-инструментального коллектива – проверить вокальные данные, чистоту интонирования, манеру и выразительность исполнения и т.д.

Для плодотворной работы руководителю необходимо наладить контакт с участниками коллектива. Это систематическая работа с учетом психологических особенностей каждого участника. Руководитель должен понимать,

что ребёнок – личность, к которой нужно найти подход, заслужить уважение и понимание.

Если каждый участник будет заинтересован в перспективе развития своего коллектива, то творческий успех гарантирован. После концертов, фестивалей и других мероприятий, в которых коллектив принимал участие, руководителю обязательно нужно сделать анализ выступления: что было хорошо, что нет, сделать выводы и провести «работу над ошибками».

На занятиях следует обговаривать план работы коллектива на полгода или на год. Также необходимо воспитывать дисциплину в коллективе, без дисциплины не может быть коллективного исполнения музыки. Поэтому руководителю стоит уделить внимание формированию дружного коллектива, сплоченного одной целью – качественным исполнением. Руководитель способствует созданию особенного микроклимата в коллективе, в котором все участники могли бы чувствовать себя уверенно, поддерживали друг друга.

Значение индивидуальных занятий

Индивидуальные занятия играют очень важную роль в усовершенствовании исполнительского мастерства, а также творческом росте не только самих участников самодеятельности, но и всего коллектива, и не только в начальный период, но и тогда, когда коллектив уже достиг определённых результатов.

На первом этапе обучения решаются следующие вопросы: как правильно держать музыкальный инструмент, исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения, особенности исполнения различных штрихов, постановка дыхания (для духовых инструментов) и т.д.

Положительные результаты дают повтор и закрепление новичками или слабыми участниками коллектива за более подготовленными. Со всеми участниками самодеятельного коллектива, независимо от уровня подготовки, кроме репетиций малыми группами, необходимо проводить индивидуальные занятия. На групповых занятиях детей, которые отстают, сложно контролировать, «на ходу» исправлять их ошибки. Индивидуальные занятия дают им возможность быстрее усовершенствовать игру на музыкальном инструменте, «подтянуться» до общего уровня игры в ансамбле.

Методика проведения индивидуальных занятий строится из следующих элементов:

- раскрытие способов преодоления технических трудностей игре на музыкальном инструменте;

- показ руководителем на инструменте, в записи или с помощью сольфеджио (пения с названием нот) характера, силы звучания, темпа музыкального произведения;
- объяснение фразировки, исполнительских приёмов и штрихов;
- отработка с последующим закреплением участниками коллектива отдельных фрагментов произведения, упражнений или партии.

Подготовка к репетиции.

Принципы и методы построения репетиционной работы

Перед тем, как начинать работу с коллективом, руководителю следует подготовиться самому. Первый этап подготовки к репетиции начинается с изучения партитуры произведения, которая предназначена для разучивания и исполнения самостоятельным инструментальным ансамблем. Не изучив партитуру, руководитель не может приступать к работе. Кроме этого, много репетиционного времени уйдет на обозначение и разъяснения штрихов, темповых обозначений, технических приёмов, динамических нюансов и многое другое.

Изучение партитуры – творческая работа руководителя, его собственный анализ и интерпретация музыкального произведения. Индивидуальный подход к этому процессу зависит от многих факторов: доскональное изучение партитуры, особенности инструментовки и инструментального строя, личного опыта руководителя.

Второй этап подготовки руководителя к репетиции – составление плана работы каждой репетиции. Действия руководителя не должны быть случайными, спонтанными. Хорошо продуманный план репетиции будет способствовать решению педагогических, исполнительских задач.

Репетиция – основная форма коллективных занятий в учебно-творческой работе с самостоятельным инструментальным коллективом. Её результативность зависит от того, насколько тщательно она подготовлена и спланирована. Руководителю желательно прийти на 20-30 минут до начала репетиции для того, чтоб проверить и подготовить всё необходимое, а именно: наличие инструментов, струн, медиаторов, пультов, партий и другого оборудования, которое необходимо для проведения репетиционной работы.

Перед тем, как начать репетицию, необходимо провести полную настройку музыкальных инструментов. Настройке уделяется много внимания и в профессиональных коллективах. Также и в самостоятельных коллективах следует тщательно, перед началом каждой репетиции (а иногда и вовремя, например, перед второй половиной репетиции) проводить настройку музыкальных инструментов. От этого зависит чистота звучания, как отдельных

инструментов, так и всего коллектива как единого организма. Лучше всего настраивать в динамике **mezzo-piano** — (итал. mezzo средний и piano тихий) в музыке (сокращенно mp), обозначение умеренно тихого звучания), чтоб каждый хорошо слышал своих товарищей.

В начале обучения проводить настройку должен руководитель, но постепенно необходимо учить самих участников коллектива настраивать свои инструменты.

Настроив инструменты, можно переходить к репетиции, которая проходит в соответствии с планом, который составил руководитель. Но ставить участников самостоятельности в жесткие границы репетиционного процесса не стоит. Перед началом репетиции руководитель ставит задачи, которые коллектив должен решить во время занятия. Эти задачи необходимо доступно объяснить всем участникам самостоятельного инструментального коллектива.

Репетиционную работу можно поделить на несколько этапов:

- настройка инструментов и достижение относительной стабильности интонационного строя всего коллектива;
- разыгрывание и усовершенствование навыков исполнения различными штрихами;
- работа над динамикой и качеством звука;
- темповый и ритмический ансамбль.

Перечисленные этапы составляют единый комплекс. Количество часов, необходимых для изучения каждого из них, определяется уровнем профессиональной подготовки, исполнительским мастерством музыкантов.

Практическая работа самостоятельного музыкального коллектива включает в себя обычно четыре базовых типа репетиций. Каждый тип репетиции имеет свои задачи и специфические особенности, различные для разных коллективов.

Корректурная репетиция — построена на уточнении особенностей аранжировки разбираемого произведения, соответствии аранжировки ее содержанию и исполнительскому замыслу, а также с целью выявления недостатков и путей решения для их устранения. Можно сказать, что на корректурной репетиции происходит адаптация аранжировки произведения под конкретный коллектив. Ведь очень часто случается так, что аранжировка сделана настолько заумно, что коллектив музыкантов теряется во всевозможных причудах аранжировщика.

Ординарная репетиция, или рабочая репетиция, проводится с целью изучения и разучивания конкретного музыкального произведения, подготавливая его к концертному выступлению. Этот вид репетиций, пожалуй, наиболее часто используется в практической работе с оркестрами и ансам-

блями. Руководитель коллектива определяет количество рабочих репетиций в зависимости от сложности разучиваемого произведения, технической подготовки музыкантов. На каждую ординарную репетицию прописывается репетиционный план, включающий в себя постановку задач и методов их решения. Рабочие репетиции могут проводиться с полным составом ансамбля или же с группами для более детальной проработки партий.

Прогонная репетиция проводится после ординарных. Такой вид репетиции используется для решения определенных задач, направленных на улучшение качества исполнения произведения целиком. Примерами таких задач могут быть установление динамического развития, работа над соотношением темпов и т.д. Эти репетиции хороши для поддержания высокого художественного уровня исполнения уже готовых к концертному выступлению произведений.

Генеральная репетиция является итогом проведения всех занятий. Генеральная репетиция предполагает, что произведение готово для исполнения в концертной программе. Здесь может присутствовать устранение мелких погрешностей в коллективном исполнении, уточняется хронометраж. Такие репетиции желательно прово-

дить в условиях максимально приближенных к условиям предстоящего концерта: помещение, акустика, температура, освещение, усиливающая аппаратура, сценические костюмы.

Игра в инструментальном ансамбле способствует разностороннему музыкальному развитию, которое предусматривает умения слышать всех участников коллектива. Юным музыкантам постепенно необходимо научиться охватывать слухом всё звуковое полотно: мелодию, гармонию, басовую партию, аккомпанемент, разные подголоски и т.д. Эти навыки вызывают в участниках коллектива интерес, привлекая их в коллективный исполнительский процесс.

Дидактические принципы

Процесс обучения участников самодеятельности исполнительскому мастерству базируется на использовании руководителем принципов дидактики.

Основные дидактические принципы:

Принцип активности – один из наиболее желаемых качеств личности. Активность может быть хаотичной, наследственной и сознательной. Хаотическую активность отличает частая смена направленности интересов, отсутствие конкретности в достижении цели. Наследственная активность чаще всего встречается у детей, которые копируют действия взрослых. Этот тип активности – бессознательный, произвольный. Самая ценная в педагогическом отношении активность сознательная, которая направляется и контролируется волей человека.

Для поддержания активности в обучении важно, определив для участников цель, обязательно обратить внимание на роль упорства, трудолюбия, осознанного освоения необходимых знаний.

Принцип единства теории и практики. Освоение теоретических знаний связано напрямую с их практическим использованием, реализацией в деятельности. Между теоретическими знаниями и практикой существует сложная взаимосвязь, в которой каждое имеет собственное значение, выполняет свою специфическую функцию.

Практика проверяет теорию, подтверждает её. Знания, теория служат практике, более глубокому её познанию, выявлению скрытых в ней закономерностей, выступая при этом эффективным способом её усовершенствования. Поэтому руководитель самодеятельности, объединяя теорию и практику, показывает участникам коллектива на практике необходимость теоретической подготовки, учит методике трансформации знаний в навыки.

Принцип наглядности. Наглядность в обучении имеет большое значение. Она облегчает запоминание изучаемого материала. Например, описать музыкальный инструмент, объяснить его строение, не демонстрируя его слушателям, намного сложнее, чем показать этот инструмент: объяснение становится наглядным, приобретает конкретные, зрительные формы. Поэтому в обучении большое значение имеет использование наглядных способов и пособий.

Принцип доступности. Принцип доступности изучаемого материала базируется на умении определить уровень развития участников самодеятельности, их потенциальные возможности. Это позволяет установить объём знаний, навыков, которые могут быть освоены. Принцип доступности предполагает постоянное отслеживание усвоенного материала участниками, степени

овладения практическими знаниями и навыками. На базе усвоенного материала происходит дальнейший прогресс в познании нового материала, более сложных художественно-исполнительских приёмов.

Что касается образно-эмоционального развития некоторые задания должны учитывать моменты объективного и субъективного характера. Далеко не каждый участник может безболезненно перейти от одного уровня мышления к значительно более высокому.

Основные особенности реализации принципа доступности:

- знание терминов и понятий, которые использует руководитель;
- доступность стиля изложения материала руководителем;
- последовательность изложения материала, знаний;
- последовательность усложнения эмоционально-образного содержания;
- обеспечение усвоения материала от лёгкого к сложному.

Принцип систематичности. Понятие систематичности в обучении участников самодеятельности включает регулярность занятий и определенную систему в организации материала, который изучается. Систематичность в занятиях для исполнителя – составляющая его профессионализма. Без этого не может быть творческого роста. Овладение техникой до такого уровня, когда она выступает природным способом выразительности, строится на систематической работе, занятиях, упражнениях.

Систематичность, логическая последовательность в подаче материала является основой педагогического процесса обучения.

Принцип индивидуального подхода. Основным смыслом принципа заключается в необходимости учитывать индивидуальные качества и особенности каждого участника. Индивидуальные качества играют очень важную роль в художественной самодеятельности, организации учебно-творческого процесса. Методика работы с коллективом определяется в соответствии со способностями, индивидуальными качествами участников.

Особенности профессиональной деятельности: художественно-исполнительская, педагогическая и организационная подготовка руководителя самодеятельного коллектива

Специфика деятельности руководителя самодеятельного коллектива заключается в особенностях организации учебно-воспитательного и художественно-творческого процессов, исходя из того, что самодеятельность организовывается в свободное время, по собственному желанию участников, основным способом воспитания выступает искусство и художественное творчество. Руководитель самодеятельности организует не трудовую деятельность, а любительскую.

Участие в самодеятельном коллективе даёт возможность с помощью искусства реализовать творческие устремления.

Основой работы руководителя самодеятельного коллектива является его психолого-педагогическая подготовка. В данном случае он выступает, в первую очередь, в роли педагога, актёра, пропагандиста, вводит участников в сложный, но изумительно прекрасный мир художественного творчества. Его цель – вовлечь участников в искусство, создать им для этого необходимые условия, возможно, и помочь стать профессиональными музыкантами.

Воспитательная деятельность руководителя самодеятельного коллектива должна быть осознанно организованной, она проводится с точным определением цели, методов и средств, которые обеспечивают реализацию поставленных педагогических задач.

В отличие от руководителей профессиональных коллективов, которые приходят в сформированный коллектив для организации творческой работы, руководителям самодеятельных коллективов чаще всего приходится начинать с его создания или, в лучшем случае, его организационного укрепления, активизации. А это значит, что руководитель самодеятельного коллектива должен иметь хорошо развитые способности организатора. Без знания приёмов и методики организационной работы сложно рассчитывать на успех в создании учебно-воспитательной деятельности коллектива. Прежде чем воспитывать, необходимо иметь объект воспитания, т.е. коллектив участников, объединённых общими интересами к народному художественному творчеству, к поиску способов раскрытия своего исполнительского потенциала.

В самодеятельном коллективе все вопросы приходится решать или руководителю самостоятельно, или с помощью участников. Это опять же тре-

бует от руководителя наличия определённых организаторских, коммуникативных качеств, умения предвидеть разные вопросы и трудности, а также знать пути решения.

Руководителю в самодеятельном коллективе приходится, в большинстве случаев, начинать свою деятельность с обучения участников элементарным навыкам художественно-исполнительской деятельности. Этот процесс непрерывный. Возникает проблема методической подготовки руководителя, владение им формами и способами передачи знаний, обучения конкретным художественным навыкам и умениям. Чаще всего музыкант-исполнитель не всегда может педагогически правильно провести занятие или передать свой опыт. Между художественно-профессиональной, общей педагогической и методической подготовками нет прямой связи. В одном случае руководитель может быть более подготовленным как исполнитель, в другом – как методист, в третьем – как педагог. Но владение руководителем этими навыками играет огромную роль в организации нормальной учебной, творческой, воспитательной, концертной работы самодеятельного коллектива.

Заключение

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 учитывать с особенностями занятий самодеятельного художественного коллектива. Научиться играть на музыкальном инструменте, правильно петь, интонировать партию, овладеть актёрским 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.

Деятельность и профессионального, и самодеятельного инструментальных коллективов во многом совпадает: они имеют тот же состав основных инструментов, часто играют одинаковый репертуар, выступают на одних и тех же концертных площадках, по радио, телевидению. Но между ними есть и существенная разница. Если для первого главное — подготовка концертной программы, интересная художественная интерпретация произведения, мастерство исполнения и, наконец, возможность познакомить слушателей с самим произведением, то для самодеятельного коллектива те же действия приобретают иной смысл — они направлены на самообразование его участников, являются средством познания музыки, своеобразной формой активного изучения ее в процессе самостоятельной творческой деятельности.

Дирижер профессионального оркестра — это музыкант-исполнитель, интерпретатор. Руководитель самодеятельного коллектива — прежде всего педагог.

Руководитель обязан вникать во все детали организационной и творческой работы, искать пути повышения эффективности обучения, интересоваться развитием педагогической науки и методики. Но главная его цель — «заразить» участников идеей создания исполнительского коллектива, вовлечь их в решение многообразных творческих задач.

Список использованной литературы

1. Каргин, А. С. Воспитательная работа в самодеятельном художественном коллективе: Учеб. пособие для культ.-просвет. фак. вузов культуры и искусств / А. С. Каргин. – М.: Просвещение, 1984. – 222 с.
2. Кузнецов В. Работа с самодеятельными эстрадными оркестрами и ансамблями. – М.: Музыка, 1986.
3. Нагурский, Д. Организация работы руководителя учреждения культуры с персоналом / Д. Нагурский // Дом культуры. – 2006. – № 2. – С. 24–31.
4. Соколовский, Ю. Е. Коллектив художественной самодеятельности. Вопросы теории и практики / Ю. Е. Соколовский. – М.: Сов. Россия, 1984.
5. Сухомлинский, В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981. – 190 с.
6. Тульчинский, Г. Л. Технология менеджмента в сфере культуры: учеб. пособие / Г. Л. Тульчинский. – СПб., 2003.
7. Цагарелли, Ю. А. Психология музыкально-исполнительской деятельности: Учеб. пособие. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с.
8. Чижиков, В.М. Работа с кадрами / В. М. Чижиков // Справочник руководителя культуры. – 2004. – № 7. – С. 70–76.