

Никольский В.С., студент

Научный руководитель – Немцева О.А.

ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА (НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНЫХ И ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОРКЕСТРОВ И АНСАМБЛЕЙ)

В настоящее время центральное место в народно-инструментальной концертной деятельности занимают творческие коллективы – оркестры и ансамбли, в то время как сольная исполнительская практика отходит на второй план. Спектр творческой деятельности художественных коллективов обширен и во многом определяется творческим посылом руководителя, который является не только наставником, но и идейным вдохновителем, связующим звеном между музыкантом-исполнителем и аудиторией слушателей. Руководитель должен иметь определенные музыкально-теоретические знания, обладать практическими умениями и навыками, силой внушения, авторитетом. Помимо этого, руководитель – это лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его деятельности.

Сам процесс управления характеризуется особой сложностью и объемными требованиями, предъявляемыми к дирижеру или руководителю ансамбля. В исследовательской и методической литературе обычно выделяют 3 типа руководителей: авторитарный, либеральный, демократический [1; 3].

Авторитарный (властный и строгий) подавляет инициативу участников коллектива, оказывает огромное психическое влияние. Этому типу характерен жесткий постоянный контроль всего происходящего, регулярное применение наказаний, или их угроз, не восприятие интересов коллектива. Такое управление оправдано лишь в критических ситуациях.

Либеральный (малозаметный и не выделяющийся) тип руководителя действует за счет просьб, уговоров. Не проявляет твердости и последовательности. Такой тип руководителя подходит для сплоченных

музыкантов-единомышленников, где каждый понимает свои цели и задачи, свою заинтересованность и ответственность.

Демократический (организованный и целенаправленный) тип руководителя способен влиять на человека через неформальную группу или коллектив. Мягок и требователен, уступчив и единоличен в разного рода решения вопросов, может требовать и просить у коллектива, наказывать и поощрять. Выслушивает все точки зрения и обсуждает вопросы до окончательного принятия решения. Отличается широтой и разнообразием приемов и методик в своей работе, проявляет внимание к интересам коллектива и учитывает их особенности.

Первоначальный опыт коллективного музицирования приобретается в **учебных коллективах**, где постигаются элементарные знания, умения и навыки ансамблевой или оркестровой игры. Первоочередной задачей, стоящей перед руководителем учебного состава, является необходимость создать из коллектива единый слаженный механизм. Не менее важно определить верную репертуарную политику, которая будет ориентирована на развитие исполнительских качеств музыкантов и воспитание их художественно-эстетического вкуса. Только после такой сложной и кропотливой работы руководитель может приступить к созданию интерпретации.

Воплощение художественной идеи произведений и передача их музыкального содержания достигается в процессе репетиционной работы. На один из вопросов, что же главное во время репетиций, К. Кондрашин ответил: «Главное – умение зафиксировать внимание исполнителей на самом существенном. Предположим, какие-то вещи не получаются на репетиции, и вы тратите на них и время, и внимание. Но, если это несущественные детали – вы можете потратить на них всю репетицию, так и не добравшись до основного» [4, с. 39]. Поэтому руководителю важно заранее отметить «обдумать» сложные фрагменты, «предсказать» определенные проблемы в каждом произведении и помочь найти их решение.

Хотя в любительских составах задачи руководителя существенно не меняются, однако все же обнаруживают некоторые особенности. Поскольку, **любительский коллектив** – это постоянно действующее добровольное объединение любителей и исполнителей, то руководитель должен выявить его образовательный потенциал, определяемый содержанием художественной деятельности участников любительских оркестров или ансамблей и идейно-художественным уровнем музыкального репертуара. Все эти компоненты имеют воздействие на формирование личностных качеств музыкантов-любителей. Стоит помнить о том, что участники любительских коллективов владеют музыкальными инструментами не идеально, поэтому руководитель должен выработать у них мотивацию, создав тем самым предпосылки для более углубленных занятий. Это может быть достигнуто путем организации регулярных бесед, лекций-концертов, вечеров-портретов и т.д.

Независимо от статуса коллектива руководитель должен быть настоящим профессионалом своего дела, личность которого будет эталоном для оркестрантов или участников ансамбля. Например, Самуил Абрамович Самосуд – выдающийся дирижер и музыкально-театральный деятель – говорил о том, что возросшая изощренность композиторского письма требует особой искусной мобилизации всех внутренних ресурсов оркестра. И на вопрос о значимости руководителя отвечал: «Дирижер должен быть личностью, самостоятельно и широко мыслить. Здесь важны и хороший вкус, и волевое организационное начало, и то, что обычно называется «чувством современности», и специфическое обаяние артиста» [2, с. 61]. В то же время, Игорь Бухвалов выделяет несколько иные качества, отмечая, что основной задачей дирижера является моделирование музыки. Как мы видим спектр творческих и организаторских задач художественного руководителя достаточно широк. Рассмотрим ключевые из них подробнее.

Подбор репертуара. Немаловажную роль в творческом облике коллектива играет репертуар. Здесь важно понимать не только то, каким коллектив видите Вы, но и четко осознавать художественный уровень

участников оркестра или ансамбля. Понятно, что своим выбором руководитель формирует «музыкальный вкус» участников, но главное в данном случае не завышать сложность пьес, одновременно расширяя спектр репертуара во всех стилях и направлениях. При выборе репертуара учитывается возраст, общее развитие участников, круг знаний и представлений об окружающей действительности, уровень восприятия музыки, степень отзывчивости на нее, владение средствами исполнительской выразительности. Если для профессиональных коллективов ограничений фактически нет, то для любительских коллективов лучше всего подбирать легкие пьесы, мелодичные народные песни и танцы в простой обработке. Для учебных составов также необходима посильная для восприятия и исполнения музыка, которая могла бы развивать потенциал коллектива.

Индивидуальный подход. Важную роль играет внимательное отношение руководителя к каждому участнику коллектива. Увидеть рост музыканта и определить оптимальные пути решения проблем – вот сверхзадача руководителя. Обычно в любительских и учебных коллективах проблемы связаны с технологической стороной исполнения, в то время как в профессиональных оркестрах и ансамблях основной круг проблем связан исключительно с интерпретацией музыкального материала.

Концертная деятельность. Тут важно осознавать, что ответственность за коллектив несет его руководитель, который должен уметь быстро адаптировать музыкантов к специфике концертной площадки: к объему сцены, зала, к аппаратуре, аудитории слушателей и к изменениям в программе. Важно оставаться выдержанным и поддерживать свой коллектив. Всю подготовку к выступлению руководителю стоит проконтролировать самому, т.к. в момент выхода могут возникнуть непредвиденные обстоятельства.

Репетиционная и интерпретационная деятельность. Именно руководитель должен донести до участников коллектива художественный замысел. Стили музыки, штрихи, терминология, способы воплощения художественного образа, динамические и технические особенности – работа

над этими ключевыми элементами интерпретации прерогатива руководителя, который должен уметь доступно объяснить требуемое и при необходимости продемонстрировать отдельные партии на инструменте.

Воспитание ответственности у участников коллектива. Во всех видах коллективов важна самоотдача зрительскому залу вне зависимости от подготовленности аудитории слушателей. Важно воспитать у музыкантов умение адаптироваться к «неудобным» условиям: сохранять артистический посыл во время очень продолжительных выступлений, в незнакомом зале без предварительного проигрывания на сцене и др. После выступления руководителю следует вести себя тактично, преодолевая неуверенность участников и работая с ними над исправлением ошибок, обнаруживших себя в процессе публичного выступления.

Таким образом, мы рассмотрели значимость личности руководителя в работе с учебными и любительскими оркестрами и ансамблями и установили, что именно руководитель является ключевой фигурой в становлении коллектива. Руководитель должен быть компетентен во многих сферах культуры и искусства, обладать значимыми музыкально-теоретическими знаниями и высокими морально-психологическими качествами по отношению ко всему коллективу в целом, и каждому участнику в отдельности. Как говорил К. Д. Ушинский: «Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения не смогут заменить личность в деле воспитания. Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер» [3, с.134].

-
1. Каргин, А. Работа с самодеятельным оркестром русских народных инструментов / А. Каргин. – М. : Музыка, 1982. – 159 с.
 2. Кондрашин, К. Мир дирижера / К. Кондрашин. – М. : Музыка, 1976. – 194 с.

3. Матук, В. Организационно-педагогические основы функционирования самодеятельных эстрадно-инструментальных коллективов / В. Матук. – Минск : Бестпринт, 2009. – 129 с.

4. Самосуд, С. Статьи. Воспоминания. Письма / С. Самосуд. – М. : Сов.композитор, 1984. – 230 с.

Новик А.Л., магистрант

Научный руководитель – Шаройко Е.Н.

СОВРЕМЕННЫЕ ОБИХОДНЫЕ ФОРМЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ МИНСКА

Город, будучи произведением архитектуры и урбанистики, является пространством сосредоточения многообразных форм художественного творчества. В XXI веке, благодаря совершенствованию формрепрезентации современного искусства в общественном пространстве наблюдается расширение социальной реальности, рассчитанной на коммуникацию произведений искусства с широкой аудиторией.

Городская среда – одно из ключевых понятий, связанных с пониманием внутренней организации урбанистического пространства. Согласно определению российского исследователя В.Л. Глазычева, под городской средой понимается как предметно-пространственное окружение в его чувственно данных компонентах, так и окружение человека в сугубо социальном плане, проявленном в наблюдаемых признаках распределения ролей и позиций [1, с. 53]. Городская среда является объектом исследования различных гуманитарных наук: урбанистики (А. В. Иконников, В. Л. Глазычев, А. С. Щенков), социологии (Э. А. Орлова), философии (И. Г. Яковенко), эстетики (З. Н. Яргина), культурологии (Ю. Г. Рыженко). Имеющиеся на данный момент научные изыскания в области искусствоведения посвящены в