Роль руководителя в становлении творческого коллектива

Любина Марина Вячеславовна,

Преподаватель ПЦК «Хоровое дирижирование»

ГБ ПОУ «Борисоглебское музыкальное училище»

Педагогическая деятельность, как и любая другая, имеет не только количественную меру, но и качественные характеристики. Содержание и организацию педагогического труда можно правильно оценить, лишь определив уровень творческого отношения педагога к своей деятельности, который отражает степень реализации им своих возможностей при достижении поставленных целей. Творческий характер педагогической деятельности является важнейшей ее объективной характеристикой. Это обусловлено тем, что многообразие педагогических ситуаций, их неоднозначность требуют вариативных подходов к анализу и решению вытекающих из них задач. Поэтому педагог уделяет большое внимание творческому развитию студентов как будущих специалистов.

Если перечислить основные требования, предъявляемые к дирижеру, человеку, который посвящает свою жизнь дирижерскому искусству, и те основные пути, по которым должно идти его образование и развитие, то их можно охарактеризовать тремя основными чертами. Наличие их при соответствующем развитии, приобретении знаний и навыков может служить главными условиями воспитания и образования дирижера-хормейстера. Кратко эти условия можно выразить в следующих основных направлениях: первое – музыкальная одаренность и всестороннее музыкальное образование; второе – определенная философско-мировоззренческая идейная убежденность и высокий уровень общей и музыкальной культуры; третье – психологические волевые данные, организаторско-педагогические способность и навыки и соответствующая физическая пригодность.

Более подробно раскроем основной смысл и содержание этих трех сторон:

1.Наличие музыкальных знаний, определенной степени одаренности должно базироваться на наличии музыкального слуха (для дирижеров-хормейстеров также особенностями вокального слуха), хорошей памяти, любви к избранной специальности – в данном случае хоровому искусству – мелодии, гармонии, ритма, темпа и других. Для дирижера-хормейстера особое значение имеет понимание и ощущение пения. «Не может и не должен заниматься музыкой тот, для кого напевность, певучесть не является сильнейшим средством выразительности исполнения… Будущий дирижер должен постигнуть дух песенности, напевности». Эти качества особенно нужны дирижеру хора. Но одних данных мало. Необходимо наличие музыкально-теоретических и практических навыков и знаний, приобретаемых в процессе учебы, а также постоянной работы над расширением и обновлением знаний во всех областях музыки: это в первую очередь быстрая музыкально-слуховая реакция, свободное сольфеджирование, знание гармонии, полифонии, умение не только анализировать, но и самому писать музыку хотя бы в виде задач-упражнений, умение видеть, читать и внутренне слышать партитуру, владеть одним из музыкальных инструментов (лучше всего фортепиано). Словом, дирижер-хормейстер должен обладать такими способностями, знаниями и навыками, которые позволили бы ему осваивать музыкально-технологическое построение партитуры.

Высокий уровень общей музыкальной культуры достигается на основе определенных философско-эстетических идейно-мировоззренческих знаний, эрудиции в области истории культуры в целом и музыкальной в частности, знания хоровой литературы, общих сведений в области литературы и смежных искусств, истории развития музыкальной культуры, стилей и форм, отдельных эпох, композиторов и пр. Общекультурные и музыкальные знания позволят правильно и глубоко проанализировать и понять творчество того или иного композитора, и на основе этого в соответствии с законами художественного творчества создать свои дирижерско-исполнительские экспозиции.

Физическая подготовка, психологические волевые данные, организаторско-педагогические способности и навыки – это в общем те средства, с помощью которых дирижер постоянно обращается к коллективу исполнителей как на репетициях, так и в процессе дирижирования на концерте. В понимании сущности третьего раздела первостепенное значение имеет наличие воли. Не случайно эпиграфом мы взяли слова выдающегося советского дирижера А.Пазовского, где он говорит о первостепенной важности для дирижера таких качеств, как «воля и творческая устремленность». Если у дирижера есть, говоря словами Шарля Мюнша, «два средства для общения с музыкантами – выражение лица и жест», то в них, так же как вообще в дирижировании, необходимо участие воли, как одного «из самых существенных факторов» (Н.Малько). Развитие волевых посылов, волевого воздействия на исполнителей – одна из самых сложных сторон воспитания дирижера, раскрывающих его внутреннее состояние, связанное часто с индивидуальными особенностями нервной системы, эмоционально-психологического и физиологического порядка. Знания основ педагогики, психологии и наличие организаторских навыков необходимы дирижеру прежде всего в общении с людьми – участниками хора и оркестра, для организации и воспитания его участников как единого коллектива исполнителей.

И, наконец, психофизиологическая подготовка и техническая натренированность касаются в первую очередь определенной системы движения рук, свободы отдельных ее частей – пальцев, ладоней, кисти, локтя, предплечья, выразительности глаз и всего корпуса, то есть «выражения лица и жеста» - как основных внешних факторов, с помощью которых дирижер обращается с коллективом исполнителей и передает им свои творческо-исполнительские желания.

Одной из специфических особенностей хорового пения является возможность объединения в один исполнительский коллектив с различным уровнем развития голоса и слуха. Руководитель хора привлекает к творческой деятельности робких и неуверенных в себе хористов, дает возможность им раскрыться, самореализоваться. Все эти навыки формируются в репетиционной хоровой работе, в основе которой лежат коллективные занятия, воспитывающие «чувство локтя», общую ответственность за исполнение. И здесь многое зависит от хормейстера, от его умения дать каждому участнику коллектива равноправную возможность полнее проявить себя во имя общей художественной цели, от его умения воспитать у каждого певца желание создавать произведение искусства сообща.

Коллективная основа, *коллективный принцип хорового пения* пронизывает все стороны учебно-педагогического процесса работы с хором и концертного хорового исполнительства. Исследование творческой деятельности хора показало, что успех зависит от каждого в отдельности и от коллектива в целом. Именно во взаимоотношении певца и коллектива, как элемента целого, заключается суть хорового исполнительства. Научить петь каждого индивидуально и одновременно научить его петь в хоре — такова двуединая задача руководителя хора. Чем выше вокально-техническая оснащенность, общая и музыкальная культура, художественный вкус каждого участника хора, тем больше возможностей для достижения высоких художественных результатов открывается у хорового коллектива в целом.

Хоровой коллектив — понятие сложное, ибо состоит он из разных людей, индивидуально неповторимых, разного воспитания, разной культуры, разного характера и темперамента, подчас разного возраста, не говоря уже о различных вокальных данных и музыкальных способностях. Коллектив — понятие не административное, организационное. Он не создается приказом — он складывается постепенно, иногда годами. Тем более, очень сложно организовать хоровой коллектив, если состав его беспрестанно меняется. Это требует от руководителя терпения и педагогической мудрости. Дисциплина помогает прививать навыки организованного поведения в процессе творчества, вырабатывать способность подчинять личное общественному, пробуждать уважение к труду коллектива. В хоровой дисциплине различают дисциплину внешнюю и внутреннюю. К внешней дисциплине относится отсутствие пропусков, опозданий, разговоров во время занятий, точное выполнение указаний руководителя и т.п. Под внутренней дисциплиной подразумевается собранность внимания, сосредоточенность на исполнительских задачах и готовность их выполнить. Внешняя и внутренняя дисциплина неразрывны и взаимосвязаны между собой. Без внешней дисциплины не может быть внутренней.

Состав хора, стаж его деятельности, квалификация руководителя, уровень учебно-воспитательной работы, материальная база – все это самым непосредственным образом влияет на исполнительскую культуру коллектива, определяет его творческое лицо. Вся работа с хором требует от руководителя ясного перспективного представления о педагогическом процессе как единой, согласованной и последовательно проводимой системе воспитания и обучения участников хора. Социально-педагогический смысл работы с хоровым коллективом – в органичном сочетании художественно-исполнительского и воспитательного процессов, придании им духовно-нравственной направленности.

Занимаясь исследованием роли человеческого фактора в творческом коллективе, несложно заметить, что эффективность воздействия любых педагогических и коммуникативных приемов зависит от авторитета руководителя. Если хормейстер пользуется уважением, доверием, а еще лучше – любовью участников хора, он вызывает у них интерес к работе, творчеству. Однако в дирижерской деятельности завоевание авторитета – дело довольно трудное. Это требует преданности искусству, целеустремленности, высокого профессионализма. Кроме того, дирижер должен постоянно подтверждать свое право руководить людьми, влиять на певцов с целью их духовно-нравственного, культурно-эстетического и профессионального совершенствования.

        Конечно, руководитель хорового коллектива – это всегда конкретный человек со своими положительными и отрицательными качествами, со своим характером, темпераментом, складом ума, культурным развитием, интеллигентностью,  уровнем музыкальной и хормейстерской подготовки, образного и ассоциативного мышления, артистизма. Кто-то больше располагает к себе как музыкант, кто-то – как педагог, кто-то – как личность. Абсолютно равномерная «дозировка» качеств, необходимых для дирижерской деятельности, едва ли возможна. Тем не менее, стремиться к их развитию и совершенствованию обязан каждый хормейстер, так как ему вверяют свои голоса, свой талант живые, мыслящие и чувствующие люди. А это огромная ответственность.

Одним из *условий* профессиональной работы педагога-хормейстера является овладение *педагогической технологией – искусством прикосновения к личности.* Умение чутко и тонко варьировать воздействие на воспитанника должно быть психологически обоснованным. Цель этого воздействия – помочь раскрыть творческий потенциал певцов, создать условия для их самореализации и развития. Социальная психология признает, что наряду с коммуникативными способностями педагогов-музыкантов существуют врожденные качества, такие как дар, талант, обаяние. Существует даже термин «факцинация», переводимый как «завораживание». Может быть, этим в какой-то мере объясняется действительно «магическое» воздействие дирижера-хормейстера на управляемый им коллектив.

Высокие художественно-профессиональные требования к себе и хоровому коллективу, организационно-педагогическая воля в создании необходимых условий для работы с коллективом исполнителей должны послужить почвой, на которой пышным и ярким букетом может расцвести высокое искусство дирижера как исполнителя, интерпретатора замечательных хоровых произведений. Каждое новое исполнение хорового произведения под управлением дирижера доставит эстетическое наслаждение самим исполнителям, а перед слушателями раскроет тончайшие сокровенные тайники хорового искусства.

Список литературы

1.Абдуллин Э. Б. Методология педагогики музыкального образования. М., 2006

2.Анисимов А. «Дирижер-хормейстер», 1976 г.

3.Иванов-Радкевич А. «Воспитание дирижера». М., 1973 г

4.Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977. 304с