Понятие и функции художественного коллектива

Коллектив –группа высшего уровня развития, в которой её члены объединяются единой общественно значимой деятельностью, сплачиваются стремлением к достижению её общей цели, находят возможности в ней для удовлетворения своих интересов, проявлений индивидуальности, определенной самореализации.

В такой группе взаимоотношения строятся на основе взаимоуважения, дружбы, товарищества, взаимопомощи и поддержки, которые положительно влияют на воспитанность, обученность, образованность и развитость друг друга. В коллективе присутству­ют здоровое общественное мнение, дружелюбные настроения, тради­ции, обычаи, нормы поведения, отношения коллективизма, долга, от­ветственности, сотрудничества. У его членов сильно чувство чести коллектива, сохранения и укрепления его доброго имени, стремления к достижению общих высоких результатов, совпадающих и с личны­ми интересами.

Важная особенность коллектива и в том, что он *осознает*себя как педагогическая сила, *верит*в свою возможность оказывать воспита­тельное, обучающее и иное влияние на своих членов, *проявляет*це­ленаправленную активность в осуществлении воздействий на всех и особенно на нуждающихся в помощи, поддержке, повышении про­фессионального мастерства, преодолении испытываемых трудностей и имеющихся личных слабостей и др.

    Какие же признаки присущи коллективу художественного народного творчества? Прежде всего, надо определить художественно народное творчество как часть культурно-просветительской деятельности. Следовательно, ему должны быть присущи все черты этой деятельности и вместе с тем специфические особенности.

Таким образом, для коллектива художественного творчества характерны как учебно-художественные, так и художественно-исполнительские цели и задачи, ему свойственна двойственная природа, проявляющаяся в единстве учебно-художественной и художественно-исполнительской деятельности его участников.

    Сформируем в самом общем виде следующие признаки коллектива художественного творчества:

1) Предполагает добровольность включения участников на основе сформированных у них духовных потребностей и интересов;

2) Организуется под руководством педагогического коллектива определенного вида и жанра художественной деятельности;

3) Участники непосредственно включены в деятельность по созданию художественного произведения;

4) Участники демонстрируют свои художественные ценности зрителям, выполняя функции их воспитания и развития.

5) В отношении художественной самодеятельности: осуществляется в часы досуга.

Коллектив художественной самодеятельности имеет свои особые черты: а) общие для всех участников учебно-воспитательные и художественно-творческие цели; б) общую для участ­ников художественно-педагогическую деятельность; в) общую для участников исполнительскую деятельность, адресуемую зрителям; т) установление и поддержание в процессах художественно-педаго­гической деятельности контактов участников между собою и с педагогом; д) установление и поддержание в процессах художест­венно-исполнительской деятельности контактов участников со зрителями; е) наличие общей художественно-педагогической направ­ленности, основанной на эстетических переживаниях и представле­ниях; ж) наличие культурных ценностей участников.

Нетрудно видеть, что эти черты, будучи взяты вместе, отличают коллектив художественной самодеятельности от других видов кол­лективов. С одной стороны, он имеет сходные черты с учебными коллективами (общие учебно-воспитательные цели и учебно-вос­питательная деятельность), с другой — с художественными коллек­тивами, например профессиональными театром или оркестром (об­щие художественно-творческие цели и основанная на них художественно-творческая деятельность по созданию и исполнению произведений).

А. С. Макаренко подчеркивал: «Коллектив есть социаль­ный организм, следовательно, он обладает органами управления и координирования, уполномоченными в первую очередь представ­лять интересы коллектива и общества»

С этой точки зрения коллектив художественного творчества представляет собой художественно-педагогическую организа­цию, в которой как бы слиты, совмещены педагогические и художе­ственные функции. Педагог выполняет роль организатора и руко­водителя жизнедеятельностью коллектива. Вместе с тем под его руководством осуществляет свою творческую деятельность актив, состоящий из числа наиболее авторитетных и инициативных участ­ников, а также ответственные за те или иные мероприятия — организацию внутриколлективных вечеров, выпуск газеты и т. п. В дея­тельности педагога, актива, ответственных проявляется специфика подобных коллективов, предполагающих общие духовные потребности и интересы участников к совместной художественно-педагогической и художественно-исполнительской (демонстрацион­ной) деятельности.

Функции коллектива

Каковы же функции коллек­тива художественного творчества. Изучение работ, в которых обсуждаются эти функции, чаще всего обнаруживает две крайние точки зрения. Одни авторы склонны отождествлять их с функциями учебного коллектива, другие — профессионального искусства. Специфика заключается в двойственности его природы, характера. Поэтому и функции его **художественно-педагогические.** И это не просто набор их, а внутреннее единство, представляющее систему в ее полноте.

Исходными функциями являются вовлечение людей в **художест­ венную деятельность и общение.**Серьезные усилия коллективов на­правлены не только на то, чтобы сформировать интерес к потреб­лению произведений искусства и народного творчества, но и пробу­дить готовность к самостоятельной художественной деятельности и общению.

Коллективу художественного творчества свойственны так­же и другие функции.

Включение участников в **художественную деятельность** и обще­ние есть формы их «перехода» из трудовой (учебной) деятельности и общения в деятельность и общение, предназначенные для актив­ного их отдыха.

В чем ценность этой функции? Она характеризует коллектив как средство, помогающее преодолеть внутреннюю инерцию человека, перейти с «волны» трудовой (учебной) деятельности на «волну» активного отдыха, требующего иной сосредоточенности и усилий. Коллектив в этом отношении помогает участнику сформировать умения и навыки культурного отдыха, ничего общего не имеющего с бездумным времяпрепровождением, лишенным подлинной духов­ности и приводящим к пассивности личности. Исследования обна­ружили определенную закономерность: чем более активно, разно­образно и содержательно участники включены в художественную деятельность и общение, плодотворно отдыхают, тем больше трудо­вых (учебных) успехов они достигают.

Вместе с тем коллектив художественной творчества соз­дает благоприятные условия и для возникновения и поддержания чувства радости и оптимизма участников. Эмоциональные пережи­вания, пронизанные глубокими и разнообразными нравственными и эстетическими чувствами, характерны для художественной дея­тельности и общения участников. Поэтому обратим внимание на роль коллектива в поддержании определенного эмоционального состояния личности.

Если первые две функции — вовлечение в деятельность и обще­ние — обращают внимание на необходимость привлечения людей к внутриколлективной жизни в художественной сфере, **то две по­следующие — на характер этой деятельности и общения,** которые должны быть формами активного отдыха, пронизанного чувства­ми оптимизма и радости. В этих функциях в явной форме не выяв­лена художественно-педагогическая направленность коллектива. Вместе с тем без них невозможно во всей полноте охарактеризо­вать ее.

В ситуациях, когда в деятельности и общении участники испы­тывают затруднения в воспроизведении художественного материа­ла, руководитель ищет ответ на вопрос — почему у них в работе над произведением не получается тот или иной момент. Он ищет его, анализируя собственную деятельность и участников коллекти­ва. Так возникает художественно-педагогическая позиция, требую­щая знаний не только о художественном произведении и технологии его воплощения, но и о психолого-педагогических процессах их пе­редачи участникам. Если в одном случае руководителю необходимо владеть художественно-технологическими видами деятельности, умениями и навыками в области определенного жанра искусства, знать историю и современные тенденции его развития, осуществ­лять художественный анализ и критику произведений, то во втором- направлять психолого-педагогические процессы, обладать знаниями и навыками педагога и воспитателя.

Среди **педагогических функций следует**, прежде всего, выделить **функцию обучения**, которая как бы вбирает и конкретизирует другие функции. Ибо сам процесс обучения искусству строится на основе того, что участники уже «погружены» в художественную деятельность и общение, как фор­мы отдыха, приносящего им радость и удовольствие. Функция обучения состоит в том, чтобы в соответствии с определенными учебно-воспитательными задачами на материале произведений ис­кусства и народного творчества вооружить участников опытом, знаниями, умениями и навыками художественно-эстетической дея­тельности.

Если участники успешно овладели художественным материа­лом, средствами и приемами его исполнения, но не могут воспроизвести идейно-художественный образ произведения, то необходимо осуществлять функцию образования. Участники должны ознакомиться с историей написания произведения искусства, с эпохой, в которой оно создавалось, творческим путем хореографа (компози­тора, драматурга, поэта и т. п.), с художественной жизнью и эсте­тическими течениями и т. п., с: достижениями художественной куль­туры, национально-художественными традициями и стилями, обра­зом жизни, взглядами и идеалами, а также с современной общественно-политической и культурной жизнью страны, республики, края
(области).. В соответствии с этим в коллективе решается широкий
круг познавательных, нравственных и эстетических задач как «внутри» избранного («профильного») вида и жанра художественной
деятельности, так и в сферах общественно-политической жизни, культуры и искусства. Вместе с тем, осуществляя только лишь эти
задачи, трудно полностью рассчитывать на успехи в работе, В определённых ситуациях участники коллектива не могут правиль­но решать задачи, так как у них нет соответствующего уровня художественно-эстетического и нравственного воспитания. Бывает, что участники соглашаются с характеристикой руководителя о том, что произведение прекрасно, но сами при его исполнении не испы­тывают глубоких эмоциональных переживаний. Сказывается нераз­витость их нравственных и эстетических чувств. Следовательно, руководителю необходимо воспитывать участников, постепенно фор­мируя у них чувства, взгляды, идеалы, ценности, вкусы. Коллектив художественного творчества, таким образом осуществляет и функцию воспитания участников.

Перед руководителем бывает возникают затруднения, когда его
не удовлетворяет художественно-эстетическое исполнение произве­дения. Как будто бы участники добросовестно и верно воспроизводят его, но не поднимаются до высокого творческого уровня. Руководитель стремится решить тогда сложную систему задач, направленную на выработку творческого отношения к эстетической деятельности и общению в коллективе, развитие способностей и потребностей к постоянному поиску и совершенствованию в исполнительстве, к привнесению в него творчески неповторимого индиви­дуально-своеобразного идейно-художественного видения и пережи­вания. Таким образом, коллектив художественного творчества должен выполнять функцию художественно-эстетического, познава­тельного и нравственного развития участников, с тем, чтобы они становились подлинными творцами духовных ценностей.

Коллектив художественного творчества выполняет и орга­низационные функции. К ним относятся организация, руководство и управление процессами включения участников в художественную деятельность и общение, отдых и развлечение, в процессы их обучения, образования, воспитания и развития. Организационные функ­ции также ориентируются в конечном итоге на всестороннее разви­тие участников. Таким образом, анализ функций коллектива художественного творчества позволяет охарактеризовать его как взаимосвя­занную систему.

Эти функции художественного коллектива являются «внут­ренними», ибо ориентированы на решение задач внутри него. Поэтому следует рассмотреть его «внешние» функции, реализуе­мые в процессе воздействия на зрителей (слушателей).

Художественный коллектив включает зрителей (слушате­лей) в художественно-эстетическую деятельность. На этой основе зрители (слушатели) становятся активными соучастниками худо­жественного процесса. Вместе с автором (и исполнителями) они эстетически пережи­вают события и явления, воплощенные в произведении, стремятся их понять и осмыслить. Поэтому художественный коллектив выполняет функции вовлечения зрителей (слушателей) в художест­венно-эстетическую деятельность и общение, которые протекают в процессе их взаимодействия с художественными произведениями.

Коллектив художественного творчества выступает и как пропагандист и агитатор: в художественно-образной форме он распространяет и утверждает художественно-эстетические идеалы и ценности.

Пропагандистская функция коллектива выражается в том, что каждое выступление участни­ка — солиста, певца или группы участников — в составе спектакля, хора, танцевального ансамбля и т. п. направлено на распростране­ние и утверждение передовых эстетических идеалов, ценностей и представлений.

Агитационная функция содержит в себе момент побуждения зри­телей (слушателей) к активным эстетическим действиям. Выступ­ления участников призваны формировать у них стремление творить «по законам красоты». Агитационная функция проявляется и в том, что зрители (слушатели), включенные в эстетическую деятельность и общение, воспринимают участников как своих сотоварищей по учебе, работе, военной службе, примеру которых они могут после­довать. У них формируется готовность к эстетической деятельности, при этом она может быть разной по степени осознанности, устой­чивости, глубины.

Художественные коллективы выполняют еще одну функцию — образовательную. Она углубляет представления зрителей о событиях и явлениях, знакомит с неиз­вестными им фактами, расширяет культурный кругозор и развива­ет познавательные способности.

В единстве с образовательной выступает воспитательная функ­ция. Это проявляется в подборе и исполнении наиболее актуального репертуара с точки зрения идейно-художественных требований об­щества, а также в таком художественно-образном раскрытии за­мысла произведения, который действенно влияет на зрителей, фор­мируя у них нравственно-эстетические чувства, представления, идеа­лы и вкусы. Выступления творческого коллектива пробуждают у зрителей (слушателей) художественно-эстетическую активность и самостоятельность, мобилизуют их художественно-творческие по­тенции. Зрители не только активно отдыхают и развлекаются, по­лучают определенную сумму знаний и впечатлений, приобретают ценные личностные качества, но и сами становятся соавторами и сотворцами прекрасного. Все это способствует формированию эс­тетического развития зрителя (слушателя), глубоко творчески пе­реживающего увиденное и услышанное и тонко чувствующего пре­красное.

Коллектив художественного творчества организует, руководит и управляет процессами включения зрителей (слушателей) в худо­жественно-эстетическую деятельность и общение, отдых и развле­чение, осуществляет художественно-эстетическую пропаганду и аги­тацию, способствует образованию, воспитанию и развитию зрите­лей (слушателей). Таким образом, можно сказать, что художествен­ному творчеству присущи функции организаций, руководства и управления.

Таким образом, коллектив художественного творчества имеет взаимосвязанные «внутренние» и «внешние» функции, реали­зация которых является конечной целью всей его деятельности и предпосылкой для его дальнейшего совершенствования.

Типы коллективов

Невзирая на многообразие видов и жанров художественной деятельности, можно все коллективы условно отнести к нескольким качественно различным уровням или ступеням.

К первой ступени относим те коллективы — вокальные, хоровые, драматические, цирковые, танцевальные, кино- и фотолю­бителей, изобразительного и прикладного искусства и т. п., в кото­рые принимают всех желающих заниматься художественной дея­тельностью. Подобные коллективы можно назвать коллектива­ми (кружками) начального типа. Состав их участников может быть как однородным, так и смешанным по возрасту, обра­зованию, профессиям, полу. Нередко участниками кружков этого типа являются те, кто учится или работает вместе в одном учебном заведении — школе, профессионально-техническом училище, сред­нем специальном или высшем учебном заведении, на одном пред­приятии, учреждении, в одном цеху, отделе, бригаде, отделении колхоза, совхоза, воинской части и т. п.

В учебно-образовательные и воспитательные задачи подобного коллектива входит знакомство с художественными произведениями, относительно несложными, разучивание и исполнение их, как пра­вило, перед «своими» зрителями, которые чаще всего знают участ­ников. Определенное внимание при этом уделяется овладению эле­ментарными основами анализа произведений, средствами и прие­мами их исполнения.

По мере накопления художественно-эстетического опыта круж­ковцы под руководством педагога постепенно переходят к осуществ­лению более сложных учебно-воспитательных и художественно-про­пагандистских задач, для них становится возможным достижение более высоких художественных результатов. Художественно-педагогическая деятельность кружковцев – важное средство проявления их общественной активности (участие в тематических вечерах, лекциях и беседах).

Из числа наиболее активных и проявивших склонности к опре­деленному виду художественной деятельности постепенно форми­руется группа участников, для которых художественные занятия становятся серьезным увлечением. Создаются предпосылки для формирования художественного коллектива второй ступени. Его условно можно назвать коллективом (кружком) повы­шенного типа. В подобных коллективах решаются более слож­ные учебно-воспитательные художественные задачи. В них занима­ются любители, которые проявили художественные способности и стремятся совершенствоваться в сфере досуга в любимом виде художественного творчества. В отличие от кружков начального типа в таких коллективах уделяется большее внимание художественно-тренажным упражнениям, изучению основ истории и теории вида искусства, усложняется художественно-исполнительский репертуар и повышается требовательность к его идейно-художественному во­площению и исполнению перед зрителями (слушателями). Большее внимание в коллективе повышенного типа уделяется различным формам художественной пропаганды: выступлениям не только пе­ред «своими» зрителями, но и перед теми, кто не знает участников, а также выездам с творческими отчетами, участию в общезавод­ских, районных, городских, общеинститутских концертах и выстав­ках, смотрах-конкурсах и т. п. Руководитель подобных коллективов должен обладать такой профессионально-педагогической квалификацией, чтобы он мог про­буждать и поддерживать стойкие эстетические устремления участ­ников, создавать возможности для их воспитания, развития и по­вышения уровня идейно-художественного исполнения произведе­ний.

Наряду с названными складываются и коллективы, которые ус­ловно можно отнести к третьей ступени, — это самодеятель­ные театры, ансамбли народного танца, оркестры, хоры и т. п. В них разучивается и исполняется репертуар, требующий сравни­тельно более глубокого понимания произведений художественной культуры. Учебно-образовательная и воспитательная работа в та­ких коллективах приобретает характер систематических занятий, на которых изучаются профильный вид и жанр искусства, техниче­ские и выразительные средства и т. п.

При наличии соответствующих условий усложнение видов учебно-художественной деятельности влечет за собою изменение педагогического состава. В таком случае во главе коллектива стоит ху­дожественный руководитель, осуществляющий общее художествен­но-педагогическое руководство.

Художественным руководителем подобного коллектива должен быть высококвалифицированный человек, имеющий специальную подготовку в области не только профильного вида и жанра искус­ства, но и истории, искусствоведения, художественной критики, эс­тетики, педагогики и психологии.

В таких коллективах можно выделить как бы два уровня. *Пер­ вый уровень* — это начинающие коллективы, которые имеют срав­нительно небольшую историю своей художественной жизни и реша­ют идейно-художественные и учебно-воспитательные задачи средней сложности. *Второй урове*нь — это коллективы, накопившие большой художественно-исполнительский опыт и состоящие из участников, прошедших хорошую школу сценической и художественной подготовки. Нередко, например, в одном и том же ансамбле танца один, из первичных коллективов может быть первого уровня, а другой — второго. В каждом из них качественно иначе строится
учебно-воспитательный процесс, создается свой художественный
репертуар, соответствующий возможностям и способностям его
участников.

Деление коллективов, конечно, условнее. Но оно необходимо, ибо открывает возможности для дифференцированного подхода к каждому из них. Коллективы высшей формы, например народные театры, оркестры, хоры, тан­цевальные ансамбли, являются методическими центрами для кол­лективов (кружков) в сельских клубах и домах культуры.

Как известно, за высокими показателями в идейно-художествен­ной и учебно-воспитательной работе лучшие коллективы получают почетное звание народных. Они являются маяками, с их достижениями соизмеряют свои успехи участники других коллективов. Лучшие коллективы становятся лауреатами районных, областных (краевых), республиканских, всесоюзных и международных конкур­сов народного творчества. Их программы передают по местному, Центральному телевидению, записывают на пластинки фирмы «Ме­лодия».

Кружки начального типа нередко возглавляют педагоги-об­щественники, коллективы первой и второй ступеней — чаще всего руководители, имеющие среднюю специальную подготовку, окончившие культурно-просветительное, музыкальное, театральное училище и т.д.

Во главе коллективов третьей ступени (первого и второго уровней), как правило, стоят руководители с высшим спе­циальным или со средним специальным образованием, имеющие большой опыт художественно-педагогической работы.

Дальнейшее повышение требований к идейно-художественному уровню и исполнительскому мастерству участников вызывает не­обходимость новых организационных форм, которые создавали бы наилучшие возможности для углубленного изучения искусства, овла­дения сложным арсеналом технических и художественно-образных средств. Поэтому наряду с существующими и развивающимися формами художественных коллективов создаются студии.

Студииимеют свою историю развития, являясь специфической формой обучения, образования и воспитания средствами искусства. Они возникают на основе стремления качественно повысить идейно-художественную подготовленность участников.

В отличие от ранее рассмотренных коллективов студии — это особые учебно-художественные заведения. В них по специальной программе изучают основы теории и истории профильного вида искусства, большое внимание уделяется занятиям по овладению исполнительско-практическими навыками.

Студии осуществляют учебно-художественную, творчески поис­ковую и художественно-исполнительскую деятельность. Если мы обратимся к анализу многообразной прак­тики их работы, то среди них можно условно выделить ряд видов.

Первый вид — это студии, в которых участники под руководством педагога (педагогов) изучают основы избранного вида искусства, формируют нравственно-эстетические начала художественной деятельности и внутриколлективной жизни. Нередко такие студии создаются при коллективах, в которых главный акцент делается на исполнительскую деятельность. Подобные студии призваны помочь коллективам подготовить участников для основного их состава.

Ко второму можно отнести студии, которые помимо учебно-вос­питательной работы ведут и большую исполнительскую деятельность. По мере накопления художественного опыта они демонстрируют интересные сценические решения, которым присущ достаточ­но высокий уровень исполнительского мастерства, общей и художе­ственной культуры.

Третий вид — это студии, в которых ведущей является творчески поисковая деятельность. Они ставят своей целью эстетическое и нравственное воспитание и развитие участников, повышение идейно-художественного уровня исполнения произведений, творческий поиск в художественно-образном решении композиций. Подобные-студии фактически становятся творческими лабораториями и мастерскими: в них работают над новыми художественными произведениями. Студии знакомят зрителей с поисками и достижениями в области определенного вида и жанра искусства, демонстрируют достаточно высокий уровень исполнения репертуара повышенной сложности. Студийцы часто широко участвуют в разных формах художественно-пропагандистской и агитационной деятельности. Во главе их, как правило, стоят профессионально подготовленные пе­дагоги. Студиями третьего вида часто руководят видные деятели профессионального искусства.

К. С. Станиславскому принадлежит развернутая характеристика назначения студии как центра творчества и воспитания учащихся.

«Студия — это начальный этап, где должны быть собраны люди, совершенно сознательно отдавшие себе отчет в том, что вся жизнь человека — его собственное творчество... «Студия — не место для случайного прохождения ролей. Сюда нельзя прийти с желанием в такое-то время или для такой-то необходимости, продиктованной случайными обстоятельствами, пройти ту или иную роль... Студиец — это тот, кто в своем искусстве видит дело своей жизни, тот, для кого студия — семья... Входя в студию, он должен заключать себя в круг красоты, высоких, чистых мыслей о своей работе и радоваться, что есть место, где он может объединиться с такими же стремящимися к красоте людьми, как он сам.

Студиец — это то развитие сознания человека, где идея любви к искусству, становясь руководящим началом, пробуждает у всех взаимное уважение и доброжелательность».

«Студия — это не -только дом культуры для вступающего туда человека, это и дом мудрого учителя, где любовь бережет обе сто­роны — учителя и ученика...».

Одна и та же студия может представлять собою коллектив, со­стоящий из нескольких первичных коллективов, каждый из которых можно отнести к различным видам. Так, например, в детской хоровой самодеятельной студии чаще всего имеются младшая, сред­няя и старшая группы хора. Фактически в студии занимаются школьники разных возрастов и различной музыкальной подготов­ленности в трех хоровых коллективах, постепенно «переходя» из одного в другой.

По отношению к другим коллективам художественной самодея­тельности того же вида и жанра искусства в районе, городе студии являются творческими лабораториями и мастерскими, становятся методическими центрами по распространению передового опыта учебно-воспитательной и художественно-творческой работы.

Таким образом, развитие художественного творчества идет по линии не только дифференциации форм, но и интеграции различных видов и жанров искусства и образования комплексных форм худо­жественного коллектива, в которых возникают условия для осуществления более сложных задач эстетического воспитания и достижения более высокого уровня исполнительской деятельности.

Рассмотрим теперь **классификацию коллекти вов** по другим признакам.

По составу участников можно выделить смешанные и однородные коллективы. В смешанных занимаются участники разных возрастов, например от школьников до пенсионеров, различного образования и профессий. Такими бывают драматические, вокальные, хоровые и оркестровые коллективы, коллективы изобразительного и прикладного искусства. В однородных же коллективах тех же видов искусства участвуют участники одного возраста. Эти формы характерны для профессионально-технических училищ: в них по преимуществу занимаются учащиеся первого года обучения.

Коллективы самодеятельности можно классифицировать и по ведущему виду учебной или профессиональной деятельности участников. Тогда различим коллективы самодеятельности, состоящие из учащихся и студентов — художественная самодеятельность учебных заведений (школьных, профессио­нально-технических, среднеспециальных и высших), из людей одной или ряда родственных профессий — самодеятельность преподавателей школ, среднего, высшего учебного заведения, строителей, машиностроителей, текстильщиков и т. п. Массовыми формами организации являются цеховые коллективы художественной самодеятельности — вокальные, хоровые, танцевальные, художественного чтения и т. п.

Следует различать также коллективы художественной самодеятельности крупного, среднего и малого города, поселка, села.

Если определяющим признаком считать п о л участников, то существуют женские, мужские и смешанные коллективы. Женские и мужские вокальные ансамбли и хоры, танцевальные и инструмен­тальные коллективы — примеры подобных форм организации.

В зависимости от ха р актера организации учебно-образовательной и исполнительской деятельности художественное творчество может быть индивидуальным и групповым. Нередко индивидуальное обучение сочетается с групповыми формами занятий. В коллективах вокальных, художественного чтения, баяна и аккордеона и в ряде других индивидуальная форма работы с участниками является ведущей. В драматических, танцевальных, хоровых ансамблях учебно-воспитательная и исполнительская деятельность осуществляется преимущественно в групповых и коллективных формах, однако предполагаются и индивидуальные формы занятий.

По продолжительности функционирования следует различать временные и постоянные коллективы художественной деятельности. Временные создаются в домах отдыха, санаториях, пионерских и спортивных лагерях, пансионатах, на *базах*отдыха и туристских базах. Постоянные действуют продолжительное время.

В клубном учреждении одного производственного коллектива, учебного заведения нередко взаимодействуют коллективы различ­ного уровня — от кружков начального типа до студий и театров.

Стадии развития коллектива

Народный художественный коллектив проходит в своем развитии сложный путь.

Началом коллектива является принятие участниками его целей и задач, охватывающих как собственно внутриколлективные действия, так и будущие художественные встречи, со зрителями (слушателями). Коллектив участников является необходимым условием организации совместной деятельности. Вместе с темой помогает реализовать не только художественно-творческие устремления, но и свои потребности и интересы в общении. Ведущей в коллективе становится художественно-педагогическая деятельность, как бы элементарна она ни была на первых порах. С самого начала перед коллек­тивом выдвигаются вопросы планирования деятельности, определения роли каждого участника, объединение усилий каждого.

Важно, чтобы в процессе развития коллектива участники его осознали, что от их активности и инициативы зависит выполнение намеченных целей и задач, а педагог, как ответственное лицо, обладающее художественной квалификацией и педагогической подготовкой, направлял, бы деятельность и общение участников, подводил их к пониманию роли коллектива как добровольного объединения людей, совместно решающих идейно-нравственные и художественно-эстетические задачи.

Педагог должен не только предъявлять требования, но и подводить участников к осознанию важности их активно-инициативного участия в совместной деятельности и общении. Такова должна быть педагогическая установка И все-таки во вновь рождаемом коллективе должны создаваться условия для проявления активности и самостоятельности людей, добровольно объединившихся для совместной деятельности и общения.

Чрезвычайно важный момент жизни коллектива — это возникновение и оформление актива. Актив — это полномочные представители коллектива, кото­рые практически показали, что они наиболее полно выражают его идеалы, цели, задачи и потому способны повести за собой других участников. В него должны входить инициативные, подготовленные, пользующиеся авторитетом люди, наиболее полно выражающие устремления коллектива, способные организовать внутриколлективную и художественно-агитационную деятельность. Правильное формирование актива возможно при условии гласности всей деятельности кол­лектива, регулярности обсуждений того, что уже сделано, при критическом разборе поступков и дел каждого участника. Внутриколлективные обсуждения — прекрасная школа выявления мнений, устремлений и ожиданий, одна из форм проявления критичности к себе *я*к своим товарищам. Эти обсуждения позво­ляют выделить наиболее авторитетных, наиболее «болеющих» за общее дело, способствуют пробуждению инициативы и самостоя­тельности.

Таким образом, **первая стадия** развития коллектива характеризуется следующими основными признаками: а) большинство его участников добровольно принимают на себя художественно-педагопические цели и задачи коллектива; б) вся художественно-педагогическая деятельность участников направлена на их осуществление; в) на этой основе происходит общение руководителей и участников, а также участников между собою и устанавливается ответственная зависимость их друг перед другом; г) функционирует актив, являющийся носителем внутриколлективных и внеколлективных общественно ценных устремлений; д) складываются общекол­лективные ценности, когда участники испытывают чувство удовлетворения от успехов своих товарищей и коллектива в целом и огорчаются от их неуспехов,...

Вторая стадия. На этой стадии развития в коллективе усложняются цели и задачи и деятельность по их выполнению. Это находит свое проявление в организации внутри- и внеколлективной жизни.

В коллективе осознается важность обучения, образования и воспитания. В результате формирования подобных ценностей и мотивов перестраивается внутриколлективная деятельность, рассчитанная на большую инициативность и самостоятельность участников. Среди наиболее передовой и сознательной части коллектива - чаще всего актива - осознается необходимость совершенствования художественно-исполнительской деятельности; их перестает удовлетворять лишь разучивание и исполнение новых произведений, ко­торое не приводит к повышению художественного мастерства. Возникает стремление больше внимания уделять учебно-воспитатель­ной работе, посещению концертов и спектаклей, выставок и музеев, лекториев по вопросам культуры и искусства, занятий в универси­тетах и школах культуры и т. п.

Тем самым усложняется учебно-воспитательная деятельность, повышаются требования к идейно-художественному исполнению произведений, а это, в свою очередь, влечет качественную пере­стройку художественно-педагогической организации. Вся совместная деятельность коллектива становится существенным фактором художественно-творческого развития участников. На второй стадии элементы самоорганизации выступают более отчетливо. Актив коллектива нередко организует посещения и обсуждения" концертных программ, кинофильмов, спектаклей, му­зейных и выставочных экспозиций, проводит образовательные за­нятия в коллективе (беседы, дискуссии и т. п.) по вопросам общественной жизни страны, культуры и искусства.

Если на первой стадии эти формы работы с участниками преимущественно организуются педагогом, то на второй они приобретают черты самоорганизации участников.

Подобная деятельность не опекается и не регламентируется руководителем, хотя непременным условием оста­ется умное, тонкое, педагогически правильное воздействие. Все это способствует развитию самостоятельности, предполагающей само­организацию и саморуководство собственной деятельностью. Формируются также и навыки самоуправления, более высокой формы самоорганизации. Предполагается уже такое планирование деятельности, когда заранее предусматриваются формы воздействия на других участников, а также зрителей (слушателей). Так, например, по просьбе педагога актив продумывает меры по привлечению новых членов в коллектив. С этой целью организуются выступления с высокохудожественными произведениями, способные зажечь и привлечь желающих в свои ряды или пробудить у них потребности в пополнении знаний в области избранного вида искусства.

Меняется и художественно-творческая атмосфера в коллективе. Усилия всех сосредоточиваются на учебно-творческой деятельности, предполагающей серьезную подготовительную работу, творческую самоотдачу, выполнение множества поручений и установление более сложной взаимоответственности и взаимозависимости. На второй стадии формируется критическая оценка к своей подготовленности. Поэтому главным мотивом становится овладение мастерством, а для некоторых — серьезными знаниями в области культуры и искусства.

Богаче становятся взаимоотношения между участниками. Взаимоотношения в коллективе на второй стадии все в большей степени начинают носить черты художественно-творческого сотрудничества. Складывается и успешно осуществляется взаимопомощь участников, имеющих различную подготовку и опыт в овладении выразительными средствами, приемами идейно-образного постиже­ния произведения. Взаимоответственность и взаимоподдержка в процессах учебно-художественной и исполнительской деятельности являются важными ценностями коллектива.

Новое качество приобретает оценочная деятельность: в ней отражается накопленный опыт и возросший уровень критериев, с позиций которых определяются достижения и поступки каждого и коллектива в целом. Участники предъявляют к себе и к другим более повышенные требования с учетом не только ближних, но и средних, дальних перспектив.

Важное значение для многих участников приобретает оценка нравственного и эстетического содержания деятельности, серьезно возрастает осознание общественной роли его в воспитании зрителей и слушателей. Постепенно происходит увеличение членов актива и усиление его влияния на внутри - и внеколлективные дела, он становится носителем новой системы общеколлективных познавательных, нравственных и эстетических ценностей.

В этих условиях усложняется и деятельность педагога. Неправомерно считать, что основой становится его коммуникативная функция. Он реализует совокупность педагогических функций. В ходе самоорганизации членов большую роль, чем на первой стадии, приобретают различные формы опосредованного педагогического воздействия. Однако и на этой стадии педагог направляет и организует всю деятельность коллектива, хотя сам характер ее приобретает новые черты.

Итак, для **второй стадии** развития коллектива характерны сле­дующие моменты: а) усложняются художественно-педагогические цели и задачи коллектива, многие члены его все более осознают общественно ценный смысл их; б) усложняется и дифференцирует­ся внутри- и внеколлективная деятельность, предполагающая осу­ществление художественно-педагогических и художественно-пропа­гандистских целей и задач в их единстве; в) общение педагога с участниками и участников между собой приобретает устойчивый характер, обогащаются прямые и опосредованные связи и отноше­ния, которые складываются и поддерживаются преимущественно на основе учебно-воспитательной и художественно-исполнительской деятельности, возникают черты художественно-творческого сотруд­ничества единомышленников; г) развиваются различные формы са­моорганизации, саморуководства и самоуправления, складывающиеся на основе формирования потребностей в обучении, образо­вании и воспитании; д) совершенствуется деятельность актива, со­став которого пополняется новыми людьми, он выступает носителем возросших общеколлективных ценностей; е) формируется общест­венное мнение с устойчивыми требованиями, предъявляемыми к внутриколлектавной и исполнительской деятельности, к поступкам участников на работе, в быту, семье и т. д., с критической оценкой и самооценкой каждого и коллектива в целом; ж) улучшается ор­ганизационная структура: большее развитие получают микрогруппы, складывающиеся для выполнения различных поручений (выпуск газеты, организация вечера отдыха, подготовка отдельного _ произведения, поездка на выступление), деятельность которых це­ментируется активом и педагогом; з) качественно перестраивается деятельность педагога (педагогического состава), в которой полу­чают широкое развитие опосредованные формы организации внутриколлективной и внеколлективной жизни.

Т р е т ь я стадия. На основе накопленного опыта коллектив поднимается на более высокую ступень своего развития. Качественно иным становится понимание взаимосвязей учебно-воспитательной и исполнительской деятельности: возрастают потребности быть образованными, воспитанными и развитыми людьми не только в художественном, но и в нравственном и эстетическом отношениях. На этой стадии участники ставят перед собой и всем коллективом более сложные художественно-творческие задачи. Повышается творческий потенциал коллектива: большее значение, чем на предыдущих стадиях, приобретают творческий поиск, общее и художественное развитие участников, предполагающие их образованность, воспитанность, богатство чувств. Стремление расширить свой общекультурный и эстетический кругозор становится ценностью для большинства участников, приобретает значение устойчивых духовных потребностей.

На этой основе формируется интерес к самообучению, самообразованию - и самовоспитанию. Больше, чем в прошлом, возрастает мера самостоятельности, причем не только в потреблении и репродуцировании ранее сложившихся образцов культуры и искусства, но и в глубоком осмыслении и интерпретации их.

Мотивы успеха в выступлении перед зрителями (слушателями)
для большинства членов приобретают большую наполненность; ценным становится коллектив как пропагандист лучших художествен­ных достижений, на которых он воспитывает зрителей и слушателей. Важным средством развития коллектива становятся его тради­ции, которые начинают складываться на второй стадии, а на треть­ей приобретают для большинства участников значение внутренних регуляторов коллективной жизни.

Разнообразная учебно-воспитательная и художественно-творческая, насыщенная общественно ценным смыслом и содержанием, приводит к дальнейшему обогащению взаимоотношений педагога с участниками и участников между собой. Взаимоотношения товарищеской взаимопомощи и сотрудничества на третьей стадии становятся устойчивой традицией. Дальнейшее развитие и обогащение взаимоотношений обусловлено художественно-творческими задачами более повышенной сложности, предполагающими дальнейшую дифференциацию усилий каждого при одновременной их интеграции.

Наибольший простор получает гармоническое сочетание обще­коллективных целей и задач с устремлениями каждого участника. Становятся традицией и постоянные творческие контакты с коллективами, родственными по виду художественной деятельности и формам организации, а также с коллективами разных жанров, со зрительскими (слушательскими) аудиториями

На третьей стадии расширяется «педагогическая» роль коллектива: многие участники становятся педагогами и воспитателями по отношению к вновь вступившим или занимающимся на подготовительной ступени.

В коллективе вырабатывается система критериев оценки и самооценки на основе более высоких общественно-познавательных, нравственных, эстетических и художественных требований. Следовательно, коллектив на третьей стадии органически сочетает в себе художественно-творческие устремления и общественно-пропагандистскую деятельность при разнообразии внутриколлективных взаимоотношений, развивающихся с учетом высоких требо­ваний, предъявляемых каждым участником, группой и коллективом в целом. При этом участникам приходится преодолевать различного рода трудности: собственные недостатки, отсутствие достаточной материальной базы, моральной поддержки и т. п. Более того, не­редко коллективы выдерживают «пробу на прочность» (при раз­личных конфликтах, уходе прежнего и приходе нового руководителя), сохраняя свои традиции и стиль деятельности.

Специфика педагогического руководства заключается в решении общих учебно-воспитательных и исполнительских задач при индивидуальном подходе к каждому. От педагога требуется высокая профессиональная квалификация, чтобы в процессе дальнейшего продвижения коллектива выстроить путь развития каждого участника, учитывая его предшествующий опыт, способности, знания, умения и навыки. Непрерывная корректировка индивидуально-психологических особенностей участников и социально-психологиче­ских черт групп участников, коллектива, сложившихся и развиваю­щихся традиций — требования, которые должен непременно выполнять педагог. Главное — не упускать из вида формирование у каждого участника, групп участников и всего коллектива активной гражданской позиции по отношению к идеалам и ценностям, на­значению художественного творчества как средства самораскрытия личности и эстетического воспитания и развития зрителей, к обществу вцелом.

В условиях дальнейшего совершенствования форм самооргани­зации, осуществляемого на основе развивающихся потребностей участников к самообучению и самовоспитанию, педагогические тре­бования воспринимаются участниками не как идущие извне, а как свои собственные для дальнейшего продвижения вперед. Самообу­чение, самообразование, самовоспитание и саморазвитие стано­вятся важными импульсами, насыщающими деятельность коллек­тива новыми увлечениями, творческим горением; растет критич­ность по отношению к себе и другим, пробуждаются новые стрем­ления к еще более сложным художественно-творческим решениям, о которых еще совсем недавно и не думали. Подобному коллективу по плечу сложные задачи дальнейшего совершенствования всех видов деятельности.

Следовательно, **для третьей стадии** развития коллектива, харак­терны следующие черты: а) цели и задачи коллектива, связанные с социально-общественными идеалами нашего общества, приобрели глубо­кий общественно ценностный смысл и содержание; б) на этой осно­ве происходит дальнейшее развитие учебно-воспитательной и ху­дожественно-творческой деятельности, для которой характерно возрастание творчески поисковой самостоятельности и идейно-нравственной и эстетической зрелости участников; в) взаимоотно­шения в коллективе наполняются новым содержанием, характери­зующимся единством устремлений и помыслов; художественно-творческое сотрудничество становится нормой взаимоотношений; социально ценные традиции, складывающиеся на предыдущей ста­дии, приобретают роль регуляторов поведения, деятельности и об­щения в коллективе; г) качественно более содержательными и идей.

Что такое воспитание? В педагогике воспитание определяется как целенаправленно организованный процесс формирования физических и духовных сил человека, его мировоззрения, нравственно­го и эстетического сознания, поведения, деятельности и общения. Можно сказать, что видимая часть — это поведение, деятельность, общение личности, а невидимая, скрытая от наблюдения часть — ее мировоззрение, нравственное и эстетическое сознание. Эти две части взаимосвязаны между собой: в поведении, деятельности, общении формируются мировоззрение, нравственные и эстетические качества; в то же время они становятся регуляторами поведения, деятельности, общения.

Одна из задач нашего общества — формирование всесторонне развитой личности. Ее решают все воспитательные институты, в том числе и коллективы народного художественного творчества.

Умственное воспитание направлено на то, чтобы человек овладел материалистическими знаниями законов развития общества, природы и человеческого мышления, развивал свои творческие способности.

Высокохудожественные и идейно зрелые произведения, исполняемые в коллективах,— благодатный материал, с помощью которого происходит активный процесс формирования материалистического мировоззрения. Кроме того, при разучивании и исполнении художественных произведений формируются и развиваются художественно-познавательные способности.

Другой стороной воспитания является нравственное воспитание. Оно формирует взгляды, убеждения, ценности и идеалы, навыки и привычки культурного поведения общения: и деятельности.;Для коллектива любого вида и жанра обяза­тельны этические требования, охватывающие все звенья его жизне­деятельности, которые были разработаны К. С. Станиславским.

Напомним наиболее важные пункты раздела «Этика» К. С. Станиславского, которые могут быть полезны сегодня участникам коллективов художественной творчества. Этика артиста. 1. Этика по отношению к искусству. 2. Этика к себе. 3. Этика к партнерам (коллективное творчество). 4. Этика сотворцам (к поэту, художнику, режиссеру, костюмеру)... 5.Ко всему театру. 6. К публике. К искусству.*7.*Понять, что важно в искусстве и в пьесе. Служить важному, существу. 8. Готовиться не внешнему, а внутреннему исполнению. Аккуратность и педантичность во внутреннем,, а не во внешнем. 9. Не пользоваться и искусством как средством для успеха, карьеры, самопоказывания.. 10. Учиться любить чистое искусство (Щепкин)... 12. Приносить жертвы... 13. Не забавлять искусством (дилетантизм)...

Эти этические нормы, будучи воплощенными в деятельности коллектива, цементируют усилия участников как по отношению к своим сотоварищам и зрителям.

Выдающиеся деятели искусства различных видов и жанров не­однократно подчеркивали важность следования нравственным нор­мам, которые обязательны для деятельности любителей — актеров, музыкантов, певцов, хористов, танцоров, художников. Участники приобщаются к достижениям художественной культуры и постигают их нравственный смысл, формируют навыки взаимоотношений в коллективе. Нравственная их воспитанность и развитость проявля­ется и в исполнительской деятельности, в которой они являются воспитателями и пропагандистами зрителей (слушателей).

Третьей стороной воспитания является эстетическое воспитание. Оно ставит своей целью сформировать эстетические чувства, взгляды, ценности и идеалы, развить эстетический вкус. Эстетическое воспитание — средство познания прекрасного в окружающем мире, во взаимоотношениях людей, в произведениях искусства. Оно направлено на формирование способностей человека творить - по законам красоты. *В* процессе работы с участниками педагоги-художники решают разнообразные задачи эстетического воспитания: развивают художественную восприимчивость, эстетический вкус, художественную культуру в пластике движений, манере поведения, жестах, во внутреннем мироощущении, способности к активно преобразующей художественной деятельности, в которой они становятся творцами прекрасного.

Эстетически воспитывает в коллективе и репертуар, и методика работы с участниками, и характер их взаимоотношений между со­бой и с педагогом, и сценические выступления, и вообще вся мно­гообразная общественная, художественно-пропагандистская деятельность.

Художественная деятельность — сильное оружие, но оно может приносить великое благо только в том случае, если им умеют поль­зоваться *в*совершенстве. Педагог-художник, опирающийся на пси­холого-педагогические закономерности воспитания, благодаря искусству формирует высокие эстетические ценности участников, пре­вращая их в активных строителей нового общества.

