

МОУ ДО «Детский экологический центр «РОДНИК»

«Методы и формы работы с творческим коллективом»

(методическое пособие)

КОРНИЕНКО ИРИНА ИВАНОВНА

Ярославль

2021 год

Методическое пособие для руководителей и педагогов творческих коллективов **«Методы и формы работы с творческим коллективом».**

Составитель – педагог дополнительного образования,
лауреат областной премии имени В.Г. Соколова,
почётный работник средне-специального
образования РФ
Корниенко Ирина Ивановна.

Содержание:

Введение.....	4
1. Глава 1. Основные формы работы с творческим коллективом	5
1.1 Традиционные формы	6
1.2 Нетрадиционные формы	8
2. Глава 2. Методы работы с творческим коллективом.....	13
Список использованной литературы.....	18

Введение

В современном мире всё большее значение приобретает коллективное творчество, как проявление активности, созидание нового, генерация идей и стимул деятельности.

Чем больше руководитель творческого коллектива будет знать и уметь применять на практике методов и форм работы, тем будет работа коллектива продуктивнее, ярче и интереснее. Для того, чтобы научиться их применять необходимо знать основные формы и методы работы с творческим коллективом. Нельзя сводить жизнь творческого коллектива только к учебным занятиям, репетициям, творческим показам, обязательно нужно использовать и другие формы работы.

Педагогический процесс основывается на том, чтобы суметь вовлечь исполнителей в художественно-творческую деятельность. Осуществляется эта деятельность во время творческих, репетиционных занятий.

Любая коллективная деятельность требует эффективного управления, а, следовательно, глубокого теоретического осмысления, поиска закономерностей этого процесса и актуализации в деятельности современных творческих коллективов.

Глава 1.

1. Основные формы работы.

Форма – (лат. наружный вид, внешнее очертание) в образовании означает внешнюю сторону организации учебно-воспитательного процесса, которая связана с количеством обучения, временем и местом обучения.

Выбор форм обучения и воспитания зависит от целей, содержания, методов и средств процессов обучения, от материальных условий.

Многообразие форм и практическая необходимость постоянного их обновления ставят педагогов перед проблемой их выбора.

Все формы можно представить в виде двух взаимосвязанных групп: групповые формы (репетиции и тренинги, семинары, практикумы, консультации, творческие микрогруппы, открытые просмотры, деловые игры и т.д.); индивидуальные формы (индивидуальные консультации, собеседования, работа над ролью, речевые и дыхательные тренинги). Рассмотрим основные формы работы с коллективом.

По времени проведения формы можно разделить на:

- кратковременные (от нескольких минут до нескольких часов);
- продолжительные (от нескольких дней до нескольких недель);
- традиционные (регулярно повторяющиеся).

По числу участников формы могут быть:

- индивидуальные;
- групповые;
- массовые.

По времени подготовки можно говорить о формах работы, проводимых с членами коллектива без включения их в предварительную подготовку, а также в формах, предусматривающих предварительную работу, подготовку членов коллектива.

По субъекту организации классификация форм может быть следующей:

- организаторами детей выступают педагоги, родители и другие взрослые;
- деятельность организуется на основе сотрудничества;
- инициатива и ее реализация принадлежит детям.

По результату все формы можно разделить на следующие группы:

- результат - информационный обмен;
- результат - выработка общего решения (мнения);
- результат - общественно значимый продукт.

1.1 Традиционные формы работы.

Традиционными формами работы - называют такие формы, которые проверены временем и стандартны для всех учреждений культуры, школ

искусств, центров дополнительного образования не только города, но и страны.

К ним относятся:

Учебные занятия – это форма организации обучения с группой обучающихся определенного возраста, постоянного состава, занятие по твердому расписанию и с единой программой обучения.

Занятие-дидактическая (деловая) игра — форма организации обучения, которая осуществляется педагогом на основе целенаправленно организованной деятельности учащихся по специально разработанному игровому сценарию, моделирующему определенный опыт человеческой деятельности.

Занятие-лекция — форма организации обучения, в ходе которой педагог последовательно и системно, преимущественно монологически излагает и объясняет учебный материал.

Практические занятия направлены на формирование определенных практических умений и навыков, таких как актёрская смелость, умение владеть пространством, развитое воображение, умение действовать в предлагаемых обстоятельствах, заполнять сценическое пространство, взаимодействовать с партнером, владеть голосом и дыханием.

Итоговое занятие – это занятие, на котором анализируются и демонстрируются результаты освоения обучающимися содержания образовательной программы, оцениваемые различными формами промежуточной или итоговой аттестации.

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентности, всех профессиональных навыков по актёрскому мастерству, развитие пластической выразительности и сценического общения.

Репетиции - тренировка театрального или иного (например, музыкального, циркового) представления, как правило, без зрителей. Осуществляется для того, чтобы отточить профессиональные навыки или лучше подготовиться непосредственно к публичному выступлению.

Консультация - тренинг - устное изложение материала сочетается с выполнением упражнений, направленных на развитие, формирование, коррекцию у человека необходимых качеств (избавление от зажимов, умение творить в команде, знание этики, умение оценивать свои возможности). Такие консультации проводятся неоднократно по разным направлениям программы: по развитию коммуникативных навыков, по созданию благоприятной развивающей среды, эмоционального комфорта, снятия напряжения и стрессов и др.

Творческие показы - публичная демонстрация миниатюры, художественного слова, концертного номера, спектакля, осуществляемая в театре.

Спектакль – театральное зрелище, представление, произведение театрального, сценического искусства; может ставиться как на театральной, цирковой сцене и на телевидении (телевизионный спектакль, фильм-спектакль), в кинематографе (фильмы-спектакли, кинооперы и др.).

1.2 Нетрадиционные формы работы.

Акция – это одна из интерактивных форм работы. Социальные акции — одно из направлений позитивной социализации.

Анкетирование – при помощи метода анкетирования можно выявить насущные вопросы, которые интересуют педагога.

Беседа – разговор, дискуссия.

Бенефис – действие актёра в честь юбилея или особой даты, его демонстрация.

Бал – одна из наиболее традиционных форм мероприятий, широко используемая в различных, культурно-образовательных учреждениях, характеризуется зрелищностью, помпезностью, торжественностью.

Викторины – игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы. Викторины в основном отличаются друг от друга правилами, определяющими очередность хода, тип и сложность вопроса, порядок определения победителей.

Выставки – публичное представление достижений в области культуры, искусства, выставки эпизодов жизни коллектива (фото со спектаклей, элементы костюмов, бутафория, дипломы, грамоты, кубки, статуэтки, афиши и т.д.).

Волонтерство – это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта на денежное вознаграждение.

Литературная гостиная – форма работы, предполагающая: свободное общение на литературном материале; действительное наличие гостей, то есть приглашенных писателей, поэтов, творческих людей, профессиональных читателей-критиков, журналистов; “живой” диалог “на равных”.

Гастроли – выступление артиста или коллектива артистов вне места его постоянной деятельности — на не знакомой сцене в другом районе, городе, регионе или государстве. Гастрольная деятельность очень увлекательная, каждый раз выходя на сцену участники коллектива получают положительные эмоции, заряд энергии, сценический опыт, находят новых друзей.

Дискотеки – Преимущества этой формы программы состоит в том, что она рассчитана прежде всего на молодежную аудиторию, дискотека является плодом совместного творчества целого, пусть небольшого коллектива, где сплавляются воедино общая культура, организационные способности, где характер совместной деятельности заставляет специалистов постоянно наращивать свои знания, проявлять свою гражданскую позицию

Дискуссии – обсуждение спорного вопроса, проблемы; разновидность спора, направленного на достижение истины и использующего только корректные приёмы ведения спора.

Дни открытых дверей – одна из форм работы, которая представляет возможность познакомиться с образовательным учреждением, его традициями, правилами, задачами воспитательно-образовательного процесса.

Зачёт – в образовании, проверочное испытание и отметка в ведомости о его прохождении.

Игра-квест – это цепочка заданий, связанная между собой какой-либо тематикой.

Игровые программы. Метод игры в культурно-досуговой программе наиболее удачно сочетает в себе информационно-логическое и информационно-образное начала, синтезирующие просвещение, педагогику, искусство и творчество, обладающие необыкновенной силой воздействия на мысли и чувства человека.

Импровизация – произведение искусства, которое создаётся во время процесса исполнения, либо собственно процесс его создания. Импровизации характерны для многих видов художественного творчества: поэзии, музыки, танца, театра и др. Истоки импровизации уходят в народное творчество.

Конкурсы – соревнование, соискательство нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или

выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. Конкурс может проходить в несколько этапов (как правило: отборочный, основной и финальный).

Концерты – это особая законченная сценическая форма, в основе которой – номер, свои законы построения, свои художественные принципы и свои «условия игры». Каждый из них по форме и содержания имеет свои особенности.

Карнавал – праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красочными шествиями.

КВН – это творчество отдельных личностей в коллективе на благо всех, во имя общего дела: улыбкой, хорошей доброй шуткой сделать нашу сложную жизнь ярче, насыщенней, интереснее.

Творческая лаборатория – координирует и обеспечивает работу по организации и внедрению инновационных технологий в учебный процесс, обеспечивает реализацию инновационного проекта в плане обновления содержания образования.

Мастер-класс – оригинальный метод обучения и конкретное занятие по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в определённой области творческой деятельности.

Маскарад – бал, на котором присутствующие одеты в характерные национальные, исторические или фантастические костюмы, часто с масками на лицах.

Опрос – помогают выявить необходимые знания, интересующие педагога вопросы, при их разработке можно обратиться за помощью к психологу.

Отчётный концерт – принимают участие солисты и коллективы, достижения и таланты которых радовали весь год. Надо сказать, что концерт — это не

только праздник, это еще и одна из важнейших составных частей учебного процесса.

Рефлексия – понятие, охватывающее широкий круг явлений и концепций, так или иначе относящихся к обращению разума, духа, души, мышления, сознания, человека, коллективов на самого себя.

Соревнования – занятие-соревнование относится к одной из форм организации образовательного процесса, которая основана на состязании команд – членов коллектива, объединенных в несколько групп.

Фестиваль – массовое празднество, показ достижений профессионального и самодеятельного художественного творчества.

Флэш-моб – заранее спланированная массовая акция, в которой участники коллектива появляются в общественном месте, выполняют заранее оговорённые действия (сценарий).

Чаепитие – мероприятие по употреблению чая, сопровождающаяся беседой с участниками коллектива и друзьями.

Шоу – мероприятие развлекательного характера, демонстрирующееся публике и имеющее постановочный характер, сценическое представление, в котором зрелищная сторона превалирует над содержательной.

Экскурсии – коллективное посещение достопримечательных мест, музеев и прочих мест с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с туризмом.

Эстафета – совокупность командных дисциплин, в которых участники один за другим проходят этапы, передавая друг другу очередь перемещаться по дистанции.

Глава 2.

Методы работы с творческим коллективом.

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.

Правильно подобранный метод и качественное его применение обеспечивает достижение поставленной педагогической цели. Система или отдельно взятый метод в обязательном порядке должны иметь структуру, которая позволит выполнить все необходимые функции.

Метод – (от греч. исследование) способ достижения поставленной цели.

Методы выполняют следующие функции:

- обучающая (реализуется на практике содержание и цели обучения);
- развивающая;
- воспитывающая;
- побуждающая (как средство побуждения, стимул для познавательной и творческой деятельности);
- контрольно-корректировочная (диагностика процесса обучения и управления).

Методы художественного обучения необходимо увязывать с особенностями занятий самодеятельного художественного коллектива. Единой методики проведения теоретических занятий не существует. В одном случае им отводятся специальные часы, в другом, они органично включаются в практические занятия, информация теоретического характера подается и усваивается в процессе разучивания партий, ролей, движений. Знания теоретического характера в коллективах связаны:

- в театральных – с изучением истории театра, культуры речи, музыкальной литературы, дыхательной системы и пластической выразительности.

При организации теоретических занятий используются методы:

- словесный – объяснение, беседа, рассказ-описание, информационный рассказ и др.;
- наглядный – демонстрация предметов, явлений, процессов в изображении, дидактического материала, карточек со схемой выполнения упражнения;
- практический – тренинги, творческие задания, репетиции, творческие показы;
- активный метод (актёр действует на площадке);
- пассивный (лекция);
- интерактивный (тренинг).

Каждая из форм обучения и воспитания обладает определенными способностями, целями и задачами, но все они носят творческий характер.

Наиболее употребительными методами практического обучения являются:

- показ, демонстрация – показ предметов, движений, процессов;
- повторение, упражнение – занятие для приобретения, усовершенствования навыков; этюд – разновидность упражнения, служащее для развития и совершенствования актерской техники, исполнительского мастерства.

Состоит из различных сценических действий, импровизированных или заранее разработанных преподавателем;

- самостоятельная работа – закрепление полученных знаний, умений без посторонней помощи, своими силами.

Народные творческие коллективы с целью формирования репертуара могут использовать в своей практической деятельности метод собирания.

Методы объяснения и описания используются также в случае, если участник не может «схватить» показанное движение, прием, не улавливает его сути. Прием или движение объясняется частями.

Словесный метод:

Занимают доминирующее место среди методов обучения, позволяют максимально быстро предоставить обучающимся большой объем информации, активизируют воображение, память, ассоциативное и абстрактное мышление.

Рассказ — последовательное изложение небольшого по объему материала. Различие с объяснением в том, что рассказ носит повествовательный характер и служит для сообщения обучающимся каких-либо фактов, примеров. В рассказе обычно описывают события и характеры литературных героев и исторических личностей, знакомят с понятиями и явлениями. Рассказ может применяться в совокупности с другими словесными методами.

Беседа — метод обучения путем диалога. Преподаватель выстраивает последовательную систему вопросов, приводит обучающихся к пониманию и

усвоению новой информации. Наиболее распространенный словесный вид обучения.

Дискуссия — более развитая форма беседы, когда обе стороны — руководитель и участник коллектива обмениваются своими точками зрения, основанными на уже хорошем уровне осведомленности в обсуждаемом вопросе.

Функции:

развитие мышления;

развитие умения выражать свою точку зрения;

формирование четкой, логичной, последовательной речи;

воспитательная функция.

Лекция — последовательное изложение фактов, событий, законов с элементами анализа. От рассказа отличается строгой научностью и емкостью полезной информации.

Лекционный формат обучения может сопровождаться самостоятельной работой, в ходе которой ученики закрепляют полученную информацию и самостоятельно делают выводы, отвечают на вопросы, ищут новую информацию.

Овладение конкретными навыками, приемами актёрской игры, строится на их понимании, оттачивании, демонстрации перед участниками. Обучение ведется путем объяснения материала, если же участники не понимают, то могут быть повторения действий руководителя. Затем приемы в процессе

повторения, длительного упражнения становятся умениями. Умение – это способность выполнять определенные действия на основе ранее приобретенных знаний. В процессе обучения развиваются навыки игры на сценической площадке, умение творить в коллективе, взаимодействовать с партнёрами. Навыки – это умения, развитые и закреплённые до автоматизма. Уровень развития исполнительских навыков является основным показателем для организации репетиционных занятий, перехода от индивидуальных, мелкогрупповых к коллективным занятиям.

Целесообразно использовать руководителю творческого коллектива в своей педагогической практике и обучающие игры, и методы стимулирования и релаксации, контроля и коррекции.

Квалифицированный руководитель должен уметь использовать при организации педагогического процесса в творческом коллективе все многообразие методов, предвидя их эффективность, продуктивность, учитывая целесообразность их применения.

Список использованной литературы

1. Парамонова А. М. Работа в творческих коллективах, методы работы с творческими коллективами, 2022
2. Смирнова Г. Д. Формы воспитательной работы в творческом коллективе, 2018
3. Корнеевкова Л. А. Формы и методы воспитательной работы в творческом коллективе / Л.А. Корнеевкова. – : , 2017. – с.
4. Загребкова Л. В. Николина В. В. Теория и технология обучения: учебное пособие: Высшая школа, 2004.
5. Дресвянина Н. М. Формы, методы, средства, принципы применяемые в воспитательной работе: ЦДТ, 2019
6. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. М. : Академия, 2003