

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра Теории, истории и педагогики искусства

Основы управления хореографическим коллективом и его творческой деятельностью

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА

Студентки 5 курса 531 группы Института искусств
Направление подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура»
Профиль «Руководство хореографическим любительским коллективом»

Филипповой Анастасии Александровны

Научный руководитель:

Докт. иск, проф.

_____ А.И. Демченко

Зав. кафедрой:

Докт. пед. наук, проф.

_____ И. Э. Рахимбаева

Саратов 2018 год

Введение. Высказывание своих мыслей и чувств с помощью мимики и жестов стало использоваться при общении задолго до появления речи. Именно с помощью танца люди выражали свои мысли. Танец - это первый и единственный универсальный способ выразить все, в том числе и все свои чувства. Считается, что если человек умеет хорошо танцевать, то он является человеком гармоничным, уравновешенным и упорядоченным. Сегодня танец считается одним из самых доступных и элитных искусством.

Слово «хореография» происходит от греч. Chorea – пляска и графия – писать и первоначально означало запись танца, а затем – искусство сочинения танца. Но смысл этого слова стал значительно шире, и понятие «хореография» в настоящее время включает в себя всё то, что относится к искусству танца: профессиональный классический балет и народные танцы, бальные и современные. Понятие хореография объединяет различные виды танцевального искусства, где художественный образ создаётся с помощью условных выразительных движений.

Танец возник из разнообразных движений и жестов, связанных с трудовыми процессами и эмоциональными впечатлениями человека от окружающего мира. Движения постепенно подвергались художественному обобщению, в результате чего сформировалось искусство танца, одно из древнейших проявлений народного творчества. Первоначально связанный со словом и песней, танец постепенно приобрёл самостоятельное значение. Он сопровождается музыкой, которая придает глубину и определенное содержание танцу.

Танец существовал и существует в культурных традициях всего человечества. За долгую историю нашего общества он изменялся в соответствии с различными этапами его культурного развития. Существует огромное множество видов, стилей и форм танца. Танец помогает расширить творческий и личностный потенциал, избавиться от различных комплексов, избавиться от страха перед публичным выступлением, учит расслабляться.

В современной социокультурной ситуации, когда большое развитие получила индустрия развлечений, проблема организации и руководства хореографическими коллективами стала актуальной. При этом основное внимание уделяется не только развитию хореографических умений и навыков, но и проведению продуктивной деятельности хореографических коллективов. Не все готовы осуществлять квалифицированную организацию гастрольной деятельности и сопровождения всего процесса подготовки выступления.

Это об объясняет актуальность темы выпускной квалификационной работы и необходимость изучения современных подходов к организации и проведению гастрольной концертной деятельности профессиональных танцевальных коллективов.

Цель данного исследования – изучить основы управления хореографическим коллективом и его творческой деятельностью на примере Русского Национального Балетного Театра.

В процессе работы необходимо решить следующие задачи:

- Изучить хореографический коллектив и особенности его творческой деятельностью.
- Рассмотреть теорию управления хореографическим коллективом.
- Представить специальные методы менеджмента в хореографическом коллективе.
- Описать сущность организации работы в хореографическом коллективе на примере Русского Национального балетного Театра.

Теоретической основой диплома послужили труды по менеджменту Абчук В.А., Кафидова В.В., Переверзева М.П., Строева Е.В., Фаррахова А.Г. и др.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка источников и литературы.

Основное содержание работы. В первой главе представлены теоретические основы управления хореографическим коллективом, дано определение хореографическому коллективу, рассмотрены его функции, свойства и специфика деятельности, рассмотрена теория управления хореографическим коллективом.

Танец является одним из наиболее древних искусств, при этом яркое и глубокое выражение человеческих чувств невозможен без музыки. Именно вместе с музыкой родилась пляска, появился танец, который живет и развивается на протяжении многих веков вместе с музыкой.

Танец обладает разнообразными социальными функциями, которые не ограничиваются эстетическими параметрами, о чем упоминают многие ученые и исследователи этой проблемы. Так, В.Е. Гусев, изучая эстетику фольклора, его синкретичные формы, куда входит и танец, представляет значительный для трактовки рассматриваемой проблемы вывод: «Фольклор является одновременно искусством и не-искусством; познавательная, эстетическая и бытовые функции составляют в нем одно неразрывное целое, но это единство заключено в образно-художественную форму».

Таким образом, мы можем представить танец как искусство, под которым часто понимаются и хореографические формы, и другие сценические танцы. Отношение к танцу как к искусству позволяет выделить его содержательные и смысловые значения.

Проверено эмпирическим путем, что танец влияет на изменение эмоционального состояния танцующих, активизирует различные психофизиологические процессы, формирует двигательные навыки и способы их выполнения с опорой на функциональное и эстетическое воздействие на танцующих.

Танец представляет собой яркое, красочное зрелище, когда его исполняют профессионалы. Огромная работа коллектива влияет не только на повышения уровня исполнения массовых танцев, но и на любые сольные выступления. Именно поэтому хореографический коллектив и его

функционирование является основой развития хореографического творчества.

В работах современных исследователей отмечено, что коллектив представляет собой высокоорганизованные группы, которые отличаются высоким уровнем совместной деятельности. (Я.Л. Коломинский, А.В. Петровский, Л.И. Уманский). Если изучать межличностные отношения в танцевальном коллективе, то можно их представить в виде особой структуры, состоящей из ряда пластов: первый пласт представляет собой совокупность межличностных отношений непосредственной зависимости; второй пласт включает единство межличностных отношений, на которых влияет содержание коллективной деятельности и ее ценности; третий пласт является основой собственно отношений к творческой коллективной деятельности, складывающихся в процессе совместной деятельности.

Хореографический коллектив, таким образом, может быть представлен как единый развивающийся организм, функционирующий на основе определенных психолого-педагогических закономерностей.

В процессе совместной творческой деятельности формируется определенная эстетическая среда, в которой активно функционируют все творческие процессы, меняется межличностное взаимодействие, все поднимается на более высокий уровень.

Если рассматривать взаимоотношения хореографического коллектива и его отдельно взятого субъекта в условиях творческой деятельности, то можно выделить ряд причин, влияющих на эффективность этих процессов. Можно объяснить их типом личности танцора; соответствием характера суждений, системы ценностей, традиций личности танцора и хореографического коллектива; наличием и характером неформальных микрогрупп в коллективе; возникновением конфликтных ситуаций и успешностью их разрешения руководителем хореографического коллектива; заботой руководителя о творческом росте и личностном развитии каждого участника коллектива.

В большинстве случаев хореографический коллектив имеет статус неформальной организации. Она характеризуется объединением людей, связанных личными интересами, имеющая лидера и не ведущая финансово-хозяйственную деятельность, направленную на получение прибыли.

Отношения между членами такой группы формируются на основе личных симпатий. Члены группы связаны общностью взглядов, склонностей и интересов. Здесь нет списка членов коллектива, указаний на обязанности, согласованные роли.

Неформальные организации одновременно могут быть похожими и непохожими на формальные организации.

Как в любой другой организации, в хореографическом коллективе должен быть лидер – он, как правило, является руководителем коллектива. В его полномочия входят следующие функции:

1) Руководитель коллектива осуществляет социальный контроль за своими членами. Речь идет об установлении и укреплении норм – групповых эталонов приемлемого и неприемлемого поведения. Естественно, тех, кто нарушает эти нормы, ждет отчуждение.

Руководителю в этой связи следует знать, что социальный контроль, осуществляемый неформальной организацией, может оказать положительное влияние на достижение целей формальной организации;

2) Контроль за развитием и становлением коллектива. Такой процесс может проходить болезненно, руководитель должен минимизировать количество конфликтов, установить психологический контроль за атмосферой в группе.

3) Руководитель, как признанный лидер, должен найти подход к каждому участнику. Его опора – всецелое принятие и признание коллективом. Сфера влияния руководителя может выходить за административные рамки формальной организации.

Руководитель выполняет две первостепенные функции: помогает группе в достижении ее целей, поддерживает и укрепляет ее существование.

Для достижения поставленной цели, руководитель должен создать условия для работы коллектива. Комплекс педагогических условий включает в себя возможность профессионального продвижения учащихся (учебная программа, методики, оборудование и т.п.), осведомленность руководителя хореографического коллектива о разнообразных теориях хореографического развития, включая традиционные и инновационные теории, создание общей позитивной творческой атмосферы. Опираясь на исследования второй половины XX в. необходимо добавить, что создание творческой атмосферы в хореографическом коллективе базируется во многом на учете закономерностей развития малых групп, творческом подходе к созданию музыкально-пластических образов, а также на соблюдении тонкого баланса межличностных взаимоотношений и общей диалогической направленности в работе.

Во второй главе изучены практические основы управления хореографическим коллективом и его творческой деятельностью на примере Русского Национального Балетного Театра.

Обычно специфику менеджмента в сфере культуры связывают с особенностями «духовного производства». «Продукты» такой деятельности носят не столько вещественный характер, сколько связаны с феноменами сознания (восприятия, понимания, мышления, переживания и т. д.), не поддаются непосредственному прямому счету, складированию. Их производство зачастую совпадает с их потреблением (просмотр спектакля, кинофильма, прослушивание концерта, чтение книги и т. д. Книга, которую не читают, картина, которую не смотрят и т. п., не являются художественными ценностями). Более того, в отличие от продуктов материального производства, уничтожаемых в процессе потребления (сапоги снашиваются, яблоки съедаются), культурные ценности в процессе потребления наращивают свою ценность (чем больше народу прочитало книгу, видело картину, слышало концерт и т. п., — тем выше их социальная значимость).

Однако под услугами в сфере культуры теперь уже можно и нужно понимать не только услуги непосредственно посетителям, но и донорам, готовым выделять средства и поддерживать эту деятельность. Сфера культуры — сфера преимущественно некоммерческой деятельности. Главная особенность менеджмента в сфере культуры заключается в том, что деньги в этой сфере появляются преимущественно не на основе коммерции, а на основе привлечения средств, вовлечения интересов самых различных сил и инстанций: органов власти, ведающих бюджетными средствами, спонсоров, благотворительных организаций и прочих доноров. Даже в шоу-бизнесе, на первый взгляд предельно коммерциализированном секторе сферы культуры, доходы от продажи билетов составляют обычно около 15% бюджета гастрюли. Остальное — средства спонсоров. Да и сама гастрюль чаще всего является лишь частью рекламной кампании нового диска или альбома.

Некоммерческая деятельность не означает «непривлекательная» для бизнеса. Во всем мире некоммерческий (нонпрофитный) сектор — один из наиболее интенсивно развивающихся секторов экономики. Действительно, что может быть привлекательней деятельности, когда все ваши доходы идут на покрытие ваших расходов и прибыль не образуется в принципе! Некоммерческая сфера обладает рядом законодательно закрепленных льгот и гарантий, привлекающих туда капитал. В силу своей публичности, социальной значимости она обладает явно выраженным рекламным потенциалом, возможностями формирования и продвижения привлекательного имиджа, репутации, социального статуса и т. д.

Использование маркетинга как метода управления помогает занять организации хореографического коллектива свою нишу на рынке культурно-просветительских услуг и способствует формированию их особой миссии в этой сфере деятельности.

Маркетинг в сфере культурно-просветительских услуг имеет специфические особенности, отличающие его от маркетинга в сфере

материального производства. К числу таких отличительных особенностей относятся:

- рост числа и степени конкуренции среди потенциальных участников, желающих получить возможность формировать культурно-просветительские услуги, т.е. создавать хореографический коллектив;
- конкуренция между организациями хореографических коллективов с целью привлечения клиентов (зрителей) на получение культурно-просветительских услуг;
- многозначность целей культурно-просветительских услуг и возможность их расширения;
- внерыночное давление на потенциальные возможности организации в оказании платных услуг.

Маркетинг как метод управления используется, прежде всего для создания имиджа хореографического коллектива или творческой личности, владельца интеллектуальной собственности (хореографу-балетмейстеру). Имидж представляет собой совокупность мнений, идей, впечатлений, связанных с деятельностью организации хореографического коллектива во главе с творческой личностью. Его формирование обусловлено талантом хореографа - балетмейстера, качеством его подготовки и соответственно подготовки самого коллектива, востребованностью; связано с использованием инновационных технологий и материально-техническим, рекламным и социальным обеспечением творческого процесса.

Русский национальный балетный театр был основан внуком народного артиста СССР Игоря Моисеева Владимиром Моисеевым в 2001 году. Основным принципом работы театра является не только сохранение творческого наследия великих мастеров русского балета, но и поиск новых форм и возможностей танца. В репертуаре театра представлены классические балеты. РНБТ представляет собой коллектив с огромным опытом концертно-гастрольной деятельности в разных частях мира. За годы существования театра труппа побывала в Китае, Австралии, Мексике, Испании, Португалии и

пр. Оригинальная подача классического репертуара, профессиональная постановка и исполнение, индивидуальный стиль отличают постановки РНБТ.

Начинался коллектив с 8 человек. Сегодня РНБТ - сложившийся хореографический коллектив.

Состав балета с каждым годом растет. Приходят молодые талантливые люди.

Неповторимый оригинальный стиль - вот что отличает РНБТ от других танцевальных коллективов. Классическая школа, профессиональный подход, тенденции мировой танцевальной моды - причина его успеха. А самые главные его составляющие - вдохновение и упорный труд. Одной из причин успеха коллектива является сочетание жесткой дисциплины с возможностью творческого подхода каждого танцора. В этой труппе нет понятия солиста. Каждый танцор - солист. У каждого свой стиль. Каждый интересен по-своему. И каждый - неотъемлемая частичка общей гармонии. Танцевальные спектакли РНБТ запоминаются.

Организация работы в коллективе сводится к постоянным репетициям и гастролям. Жесткий график 7 концертов в неделю в разных городах, требует от участников жесткой самоорганизации.

При разработке гастролей учитываются статус выбранного территориального объекта. РНБТ по масштабам своей известности посещает только города. Все организаторские функции и решение проблем берет на себя администратор коллектива. У театра довольно большой обслуживающий персонал и потому четкое распределение обязанностей ведет к слаженности в работе всего коллектива.

Заключение. В современных условиях жесткой конкуренции, в культурно-развлекательной секторе наблюдается рост требований к организации и управлению любым творческим коллективом. При условии отлаженного механизма работы, когда каждый участник знает свое место и свои обязанности, возникает необходимое единство в команде. Это единство

и является одним из факторов успешного существования коллектива на больших сценах нашей страны и зарубежья.

Четкая структура организации работы с хореографическим коллективом, обеспечивает быстрый и отличный результат. Система творческого, личностного подходов обеспечивает взаимопонимание внутри коллектива, что способствует высокой продуктивности его работы.

Автором данного исследования были детально изучены основы организации и управления хореографическим коллективом. Опираясь на теоретические основы менеджмента хореографического коллектива, были рассмотрены реально действующие механизмы управления на примере коллектива Русского Национального Балетного Театра. Специфичность методов организации внутри хореографического коллектива связана с творческой направленностью работы.

В любом хореографическом коллективе руководитель занимает важное место среди остальных. Это обусловлено наличием огромного числа полномочий и обязанностей, которые должен выполнять руководитель. От руководителя зависит все, так как от его художественного восприятия и организаторских способностей зависит разработка и постановка хореографических произведений.

Несомненно и то, что профессиональный хореографический коллектив нуждается в вспомогательной персонале. Штат сотрудников может порой достигать до 10 человек. Каждый сотрудник выполняет свои обязанности, тем самым достигается мобильность и продуктивность всей подготовки мероприятия.

Таким образом, автор приходит к выводу о том, что профессиональный хореографический коллектив – это сложно устроенный организм, и для его правильной, успешной работы необходимо квалифицированное управление, как самим коллективом, так и организацией пространства для его выступлений.