

IX Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Pedagogical education in conditions of transformation processes: the space of personal self-realization. Proceedings of the IX International scientific and practical conference]. Minsk, BSPU Publ., 2020, pp. 401-405. (In Russ.).

13. Zheng Y. Tendentsii razvitiya esteticheskogo vospitaniya uchashchikhsya shkol v Kitae na osnove natsional'nykh traditsiy [Trends of development of aesthetic education of pupils of Chinese schools on the base of national traditions]. *Vestsi BDPU. Seryya 1. Pedagogika. Psikhologiya. Filalogiya [News of BSPU. Series 1. Pedagogy. Psychology. Philology]*, 2022, no. 3, pp. 58-62. (In Russ.).

УДК 378.14

DOI 10.31773/2078-1768-2024-69-291-296

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ РЕЖИССЕРОВ К УПРАВЛЕНИЮ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Муллагалиева Резеда Флюровна, старший преподаватель, Казанский государственный институт культуры (г. Казань, РФ). E-mail: mullagalieva.rezeda@mail.ru

В статье подробно рассматриваются актуальные проблемы современной системы профессиональной подготовки режиссеров, что является важной темой в контексте развития киноиндустрии и театрального искусства. Описываются ключевые функции и задачи режиссера, управляющего творческим коллективом, включая способность вдохновлять актеров, организовывать репетиционный процесс и принимать решения, влияющие на художественный результат. Также выявляются противоречия в образовательных программах, которые затрудняют молодым специалистам освоение необходимых профессиональных компетенций, что приводит к снижению мотивации и энтузиазма в их работе. Среди таких проблем можно отметить недостаток практического опыта и неподходящие методы преподавания. Необходима также интеграция междисциплинарных подходов, которые объединят театральное и кинематографическое образование, повысив уровень креативности и технологической осведомленности молодых режиссеров в современных условиях.

Устанавливаются возможные пути решения данных проблем, такие как введение стажировок на реальных съемочных площадках, улучшение взаимодействия между теоретическим и практическим обучением, а также активное участие профессионалов в учебном процессе. Это позволит подготовить будущих режиссеров к успешной управленческой деятельности и повысит качество создаваемого ими искусства на международном уровне.

Ключевые слова: режиссура, профессиональная подготовка режиссеров, педагогика высшей школы, управление творческим коллективом, театрализованные представления.

PROBLEMS OF TRAINING THE FUTURE DIRECTORS TO MANAGE A CREATIVE TEAM

Mullagalieva Rezeda Flyurovna, Sr Instructor, Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russian Federation). E-mail: mullagalieva.rezeda@mail.ru

The article examines in detail the current problems of the modern system of professional training the directors, which is an important topic in the context of development of the industry and theatrical art. The key functions and tasks of a director managing a creative team are described, including the ability to inspire actors, organize the rehearsal process and make decisions that affect the artistic result. Contradictions in educational programs are also revealed, which make it difficult for young specialists to master the necessary

professional competencies, which leads to a decrease in motivation and enthusiasm in their work. Such problems include a lack of practical experience and inappropriate teaching methods. It is also necessary to integrate interdisciplinary approaches that will combine theatrical and cinematographic education, increasing the level of creativity and technological awareness of young directors in modern conditions. Possible solutions to these problems are being identified, such as the introduction of internships on real film sets, improving the interaction between theoretical and practical training, as well as the active participation of professionals in the educational process. This will prepare future directors for successful management activities and improve the quality of the art they create at the international level.

Furthermore, developing the tailored mentorship programs that connect students with industry veterans can foster valuable knowledge exchange and guidance. Emphasizing the collaboration and networking opportunities within educational curricula will also empower emerging directors to build essential relationships. By cultivating a supportive community and resource-rich environment, we can nurture their artistic growth and enhance their career trajectories.

Keywords: directing, professional training of directors, higher education pedagogy, management of a creative team, theatrical performances.

Существенные трансформации, произошедшие в последние десятилетия в социально-экономической и культурной жизни нашей страны, значительно обострили проблему духовного развития общества за счет приобщения к сфере искусства. В подобных условиях подготовка специалистов, занимающихся управлением творческими коллективами, играет ключевую роль в развитии и совершенствовании духовно-нравственных и культурных ценностей общества. В данном исследовании мы рассмотрим основные особенности профессиональной подготовки режиссеров театрализованных представлений, а также изучим трудности, с которыми сталкивается молодой специалист в своей работе с творческим коллективом, выявим причины и способы решения таких трудностей за счет оптимизации современного педагогического процесса.

Профессиональная подготовка по специальности «Режиссура» представляет собой педагогически организованный процесс, направленный на развитие у обучающихся высокого уровня творческого мастерства, эстетического вкуса, умения генерировать и воплощать в театрализованной деятельности инновационные художественные идеи, переосмысливать и доносить в понятной современной публике форме важнейшие ценности нашего государства. Кроме того, любой режиссер должен обладать высоко развитыми управленческими навыками, позволяющими оптимизировать

и довести до совершенства деятельность каждого члена творческого коллектива.

В наиболее общем смысле под режиссурой в театральной деятельности понимается организация и руководство спектаклем: «режиссер организует весь процесс по созданию спектакля и руководит этой работой» [5, с. 11]. Мыслительные конструкты, создаваемые режиссером, должны воплотиться в единое и гармоничное сценическое представление. Достижение этой цели представляется невозможным в том случае, если режиссер, даже при наличии неоспоримого творческого таланта, не справляется с управленческими задачами, не умеет гармонизировать деятельность каждого члена труппы.

После тщательной работы над авторским текстом в структуру основных функций режиссера включаются следующие задачи управленческого характера:

- 1) распределение ролей в соответствии с творческим замыслом и способностями актеров;
- 2) помощь актерам в исполнении сценических действий;
- 3) постановка отдельных сцен, мизансцен, выходов и уходов со сцены;
- 4) формирование целостной постановки из разрозненных «режиссерских кусков» [5, с. 12];
- 5) работа с художником-декоратором, выбор всех особенностей оформления спектакля, в том числе костюмов;

- б) работа с композитором;
- 7) работа с освещением.

Даже из весьма обобщенного определения функциональных задач режиссера можно заметить, что от него требуется всестороннее развитие как творческого, так и управленческого характера. Сам образ режиссера должен быть ярким и запоминающимся. Режиссер также должен быть изобретательным, ведь через разрозненные физические действия, исполняемые актерами, режиссер раскрывает целостность и глубину произведения, создает высокие художественные образы, положительно влияющие на обогащение эстетического вкуса зрителя и развитие его духовно-культурных ценностей.

Эффективное выполнение всех возлагаемых на режиссера задач требует многолетней профессиональной подготовки и большого опыта участия в постановке спектаклей самых разных тематик и жанров. Однако от современного режиссера требуется не только наличие творческого таланта, способности к уверенному управлению и разностороннего опыта. Условия современной реальности таковы, что искренне заинтересованных в театральной деятельности зрителей с каждым годом становится все меньше. При этом профессия режиссера привлекает многих молодых и талантливых абитуриентов, которые после выпуска из вуза часто так и не получают своего заслуженного профессионального призвания.

Качественное управление театральным коллективом предполагает, что молодой режиссер – это, прежде всего, конкурентоспособный специалист, умеющий понимать особенности и запросы современной публики, грамотно и чутко откликаясь на них в своей творческой деятельности. Воспитание такого специалиста существенно затруднено в условиях современного педагогического процесса, во многом направленного «преимущественно лишь на воспитание навыков актерского мастерства или на формирование подготовительной, постановочной деятельности режиссера» [1, с. 204].

Иными словами, в современных вузах будущих режиссеров практически не учат работать с интенциями современного времени, так как само понятие культуры неразрывно связано

с категорией традиции, предполагающей устойчивость и консервативность. Между тем, чтобы быть действительно конкурентоспособным специалистом, современный режиссер должен опираться не только на приобретенные знания, умения и навыки, но и на способность ориентироваться в запросах современного общества. Построение рационально-логических рассуждений в подобном случае может качественно обогатить представление режиссера о том, какой спектакль действительно будет иметь успех и у какой именно категории публики.

На наш взгляд, обновление современного педагогического инструментария может быть произведено за счет введения учебных дисциплин, посвященных социальному мониторингу и составлению социальной статистики. Кроме того, неизменным остается факт необходимости создания высокотехнологичной цифровой среды, в которой молодой специалист сможет получать доступ к самым различным сетевым и информационным ресурсам. Между тем, как справедливо отмечает А. В. Наумова, «учебные заведения, как правило, недостаточно оснащены компьютерными классами, что создает разрыв между теорией и практикой» [7, с. 205].

Профессиональная подготовка режиссера сегодня происходит «посредством получения и усвоения теоретических основ режиссуры театрализованных представлений, совмещающих в себе труды исследователей данной области и практический опыт специалистов (метров режиссуры)» [4, с. 118]. В традиционной системе профессиональной подготовки будущих режиссеров фигура преподавателя занимает центральное место.

Между тем требования современных образовательных стандартов предписывают необходимость построения личностно ориентированного обучения, предполагающего смещение педагогической парадигмы с личности педагога на личность обучающегося. Подобный подход требует пересмотра многовековых традиций передачи опыта от старших мастеров – мэтров театра – к молодым и предприимчивым специалистам.

Как справедливо отмечает И. И. Зацаринская, в вузах культуры и искусств сегодня действует принцип передачи «ремесла», а между тем

далеко не все действующие педагоги «отличаются достаточным профессионализмом и осознанностью смысла своих действий» [4, с. 120]. Качественное реформирование профессиональной системы подготовки режиссеров должно, на наш взгляд, начинаться с введения методов тщательного тестирования личностных особенностей, творческих задатков, интересов и художественного вкуса обучающихся. Подобное исследование должно проводиться в лонгитюдном формате – на протяжении всего образовательного процесса обучающиеся и их педагоги, выполняющие функцию наставников, могут производить мониторинг, определяющий индивидуально-личностные изменения, а также повышение определенных навыков, задатков и способностей, которые могут стать ключевыми профессиональными характеристиками будущих специалистов.

Говоря об актуальных проблемах действующей в нашей стране профессиональной системы подготовки режиссеров, нельзя обойти стороной тот факт, что доминирующий в современной педагогике высшего образования компетентностный подход далеко не всегда позволяет объективно оценить качество сформированных у обучающихся компетенций. Речь здесь идет, прежде всего, о креативных компетенциях, многие из которых не поддаются стандартизированному критерию оценивания. Многие идеи и задумки молодых режиссеров оказываются настолько новаторскими и уникальными, что к ним не приложимы общепринятые образовательные нормы.

Более того, в структуру компетентности будущего режиссера входит коммуникативная компетенция, предполагающая не просто формирование навыков четкой и красочной устной речи, а широкий комплекс психологических приемов, позволяющих режиссеру находить общий язык с самыми разными категориями людей: «и в процессе обучения в вузе, и по его окончанию выпускник должен быть готов к работе в коллективе, уметь общаться» [7, с. 205]. К этому высказыванию мы бы добавили положение о том, что режиссер должен уметь объединять людей, создавать гармоничный творческий коллектив, искренне заинтересованный в достижении общей цели – создании безупречного и запоминающегося представления.

Если обобщить все вышесказанное, то можно обозначить вполне конкретный круг проблем, имеющихся в современной системе профессиональной подготовки будущих режиссеров.

1. Противоречие между необходимостью создания постановок, интересных для современной публики, и отсутствием специализированных дисциплин, обучающих будущих специалистов работе с мониторингом общественных запросов и вкусов.

2. Низкий уровень цифровизации образовательного пространства, не позволяющий в полной мере проявлять креативные способности молодых специалистов.

3. Необходимость внедрения личностно ориентированного подхода к обучению, который позволил бы с разных сторон раскрыть творческие и управленческие задатки будущего режиссера – с одной стороны, и наличие устойчивой традиционной системы подготовки, построенной по принципу «передачи ремесла» от старших к младшим – с другой.

4. Из вышеприведенной проблемы закономерным образом вытекает чрезмерная фокусировка образовательного процесса на личности педагога – в театральных вузах преподаватели часто являются заслуженными и высокоуважаемыми режиссерами. Как следствие – недостаточное внимание к личности обучающегося.

5. Отсутствие учебных программ, направленных на формирование у обучающихся навыков общения с разными категориями людей. Подобные навыки включают в себя не просто обобщенную коммуникативную компетенцию, а целый комплекс психоэмоциональных качеств, помогающих будущему режиссеру анализировать поведение, творческие способности, профессиональные возможности и личностные качества своего коллектива.

6. Невозможность объективного оценивания многих креативных идей и решений средствами компетентностного подхода, доминирующего в современной высшей педагогике.

В целом все обозначенные нами проблемы являются следствием отсутствия качественного реформирования образовательной системы за счет использования инновационных педагогических методов и расширения цифровизации

учебной среды. Произошедшая в современном обществе трансформация духовных и культурных ценностей требует не только высококвалифицированного отношения к художественно-педагогическим выразительным средствам, «но и применения инновационного подхода к использованию организационных форм, средств и методов обучения» [1, с. 203].

Специфику выявленных проблем весьма точно сформулировала О. А. Кирьянова, заметившая, что сегодня выпускники все чаще обнаруживают нехватку полученных знаний и умений в условиях современной социокультурной среды. По словам исследователя, большое значение для будущих режиссеров имеют индивидуальные организаторские способности: «мобильность, активность,

способность находить оптимальные решения, умения прогнозировать развитие творческих коллективов» [5, с. 3].

Таким образом, для высококачественной подготовки будущих режиссеров к управлению творческим коллективом требуется многоступенчатая модернизация профессиональной подготовки специалистов. Сегодня обучение должно быть направлено на развитие способности режиссера проявлять и адаптировать свой талант в быстро меняющихся условиях действительности, а также на формирование разносторонних коммуникативных, социальных и психологических навыков, позволяющих выстраивать эффективную систему управления и взаимодействия с любыми категориями людей.

Литература

1. Белая Н. С. Педагогическая деятельность в контексте профессиональной работы специалистов режиссуры театрализованных представлений в вузах культуры и искусств // Наука и школа. – 2014. – № 9. – С. 203–208.
2. Буянова Н. Б. Музыкант-руководитель: авторитет или авторитарность? // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 41–49.
3. Буянова Н. Б. Профессионально значимые качества руководителя хора // Антропологическая дидактика и воспитание. – 2022. – Т. 5, № 4. – С. 90–98.
4. Зацаринская И. И. Актуальные проблемы профессиональной подготовки будущих режиссеров театрализованных представлений // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2018. – Т. 10, № 2. – С. 117–124.
5. Кирьянова О. А. Педагогические условия подготовки будущих режиссеров к деятельности в социально-культурной сфере: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Иркутск, 2008. – 20 с.
6. Ланевская С. А. Педагогический поиск индивидуальной модели управления творческим коллективом // Современное художественное образование: теория и практика: мат-лы VI Всерос. науч.-практ. конф., посвящ. Году педагога и наставника, Воронеж, 01 декабря 2023 года. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2023. – С. 53–57.
7. Наумова А. В. Профессиональная подготовка будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников в соответствии с положениями нового образовательного стандарта // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2014. – № 5 (61). – С. 203–208.
8. Сахновский В. Г. Режиссура и методика преподавания. – М.: Юрайт, 2022. – 222 с.

References

1. Belaya N.S. Pedagogicheskaya deyatel'nost' v kontekste professional'noy raboty spetsialistov rezhissury teatralizovannykh predstavleniy v vuzakh kul'tury i iskusstv [Pedagogical activity in the context of professional work of specialists in directing theatrical performances in universities of culture and arts]. *Nauka i shkola [Science and school]*, 2014, no. 9, pp. 203-208. (In Russ.).
2. Buyanova N.B. Muzykant-rukovoditel': avtoritet ili avtoritarnost'? [Musician-director: authority or authoritarianism?]. *Antropologicheskaya didaktika i vospitanie [Anthropological didactics and education]*, 2023, vol. 6, no. 1, pp. 41-49. (In Russ.).
3. Buyanova N.B. Professional'no znachimye kachestva rukovoditelya khora [Professionally significant qualities of the choir director]. *Antropologicheskaya didaktika i vospitanie [Anthropological didactics and education]*, 2022, vol. 5, no. 4, pp. 90-98. (In Russ.).
4. Zatsarinskaya I.I. Aktual'nye problemy professional'noy podgotovki budushchikh rezhisserov teatralizovannykh predstavleniy [Actual problems of professional training of future directors of theatrical performances]. *Sovremennaya*

- vysshaya shkola: innovatsionnyy aspekt [Modern higher school: innovative aspect]*, 2018, vol. 10, no. 2, pp. 117-124. (In Russ.).
5. Kiryanova O.A. *Pedagogicheskie usloviya podgotovki budushchikh rezhisserov k deyatel'nosti v sotsial'no-kul'turnoy sfere: avtoref. ... dis. kand. ped. nauk [Pedagogical conditions for the preparation of future directors for activities in the socio-cultural sphere. Author's abstract PhD in Pedagogy]*. Irkutsk, 2008. 20 p. (In Russ.).
  6. Lanevskaya S.A. *Pedagogicheskiy poisk individualnoy modeli upravleniya tvorcheskim kollektivom [Pedagogical search for an individual model of managing a creative team]. *Sovremennoe khudozhestvennoe obrazovanie: teoriya i praktika: mat-ly VI Vseros. nauch.-prakt. konf., posvyashch. Godu pedagoga i nastavnika, Voronezh, 01 dekabrya 2023 goda [Modern art education: theory and practice. Materials of the VI All-Russian scientific and practical conference dedicated to the Year of the teacher and mentor, Voronezh, December 01, 2023]*. Voronezh, Voronezhskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet Publ., 2023, pp. 53-57. (In Russ.).*
  7. Naumova A.V. *Professional'naya podgotovka budushchikh rezhisserov teatralizovannykh predstavleniy i prazdnikov v sootvetstviy s polozheniyami novogo obrazovatel'nogo standarta [Professional training of future directors of theatrical performances and holidays in accordance with the provisions of the new educational standard]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]*, 2014, no. 5 (61), pp. 203-208. (In Russ.).*
  8. Sakhnovskiy V.G. *Rezhissura i metodika prepodavaniya [Directing and teaching methods]*. Moscow, Yurayt Publ., 2022. 222 p. (In Russ.).

УДК 37:373.3(045)

DOI 10.31773/2078-1768-2024-69-296-304

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ¹

Козлова Тамара Алексеевна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры художественного и музыкального образования, Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск, РФ). E-mail: toma__68@mail.ru

Карпушина Лариса Павловна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры художественного и музыкального образования, Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева (г. Саранск, РФ). E-mail: lkarpushina@yandex.ru

В статье рассматривается музыкальный фольклор, являющийся важной частью процесса музыкального воспитания, так как он позволяет достаточно эффективно влиять на чувства человека, на его внутренний мир. Отмечается значимость фольклора, поскольку он играет важную роль в становлении личности ребенка. Именно через фольклор дети получают представление о главных жизненных ценностях: семье, труде, уважении к ближнему и любви к Родине. Отмечается важность воспитания у обучающихся интереса к «познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России», уважение к «традициям разных народов, проживающих в родной стране [11]. В качестве задач эстетического воспитания отмечается необходимость формирования восприимчивости к «традициям и творчеству своего и других народов, понимание роли этнических

¹ Исследование выполнено в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мордовский государственный педагогический университет им. М. Е. Евсевьева») по теме: «Музыкальный фольклор как основа содержания музыкального образования в общеобразовательных организациях».