

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская музыкальная школа»**

Н.А. Авдонин

**ОПЫТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЖАНРЕ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР»**

(на примере ансамбля «БАЛАГУРЫ»)

Описание педагогического опыта

**Пермь
2016**

УДК: 78
ББК: 85.315.2(2рос-4Пер)
А 55

Р е ц е н з е н т ы :

Евгений Петрович Дербенко, Заслуженный деятель искусств РФ,
Заслуженный работник культуры РФ, член Союза композиторов России,
преподаватель Орловского музыкального колледжа.

Екатерина Викторовна Баталина-Корнева, музыковед, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры теории и истории музыки
Пермского государственного института культуры.

Автор-составитель: **Николай Александрович Авдонин**,
руководитель детского инструментального ансамбля «БАЛАГУРЫ»,
преподаватель по классу баяна высшей квалификационной категории
МБОУ ДО «ДМШ» село Острожка, Оханский район, Пермский край

Опыт творческой деятельности в жанре «инструментальный театр» (на
А 55 примере ансамбля «БАЛАГУРЫ» МБОУ ДО «ДМШ» с.Острожка,
Оханского района) : описание пед. опыта / авт.-сост. Н.А. Авдонин ;
МБОУ ДО «ДМШ» - Пермь, 2016. – 59 с.

Данная работа посвящена новому синтетическому жанру современного искусства «инструментальный театр». В ней рассматривается творческий процесс коллективного музицирования на примере детского инструментального шоу-ансамбля «Балагуры» (МБОУ ДО «ДМШ», село Острожка, Оханский район, Пермский край). Разработанная автором методика (технология) направлена на расширение возможностей по совершенствованию формирования музыкальной культуры учащихся, адресована руководителям инструментальных коллективов детских музыкальных школ и школ искусств, студентам средних и высших заведений в сфере культуры, широкому кругу читателей, интересующихся проблемами современного искусства.

УДК: 78
ББК: 85.315.2(2рос-4Пер)

© Авдонин Н.А., составление, 2016
© МБОУ ДО «ДМШ», 2016

Пособие основано на многолетнем опыте работы с уникальным творческим коллективом «Балагуры». Этот детский ансамбль существует на базе музыкальной школы села Острожка Оханского района уже более 20 лет. Одним из первых в регионе этот коллектив стал работать на «стыке» различных жанров и видов искусства – народная и эстрадная музыка, инструментальное исполнительство, театрализация концертных программ. Синтез разнородных элементов в исполнительской практике и творческий поиск привели руководителя коллектива к необходимости осмысления и определения своей творческой позиции.

Пособие представляет интересную попытку систематизации, обобщения и осмысления опыта создания, работы и развития необычного коллектива в рамках традиционной системы образования в детской школе искусств.

**Музыковед, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории и истории музыки
Пермского государственного института культуры
Е.В.Баталина-Корнева**

Режиссерский подход к воплощению инструментальных номеров видится современным и актуальным, отвечающим нынешним тенденциям в искусстве – стремлению к жанровой синтетичности. Данная работа объединила в себе новаторские идеи в области искусства, позволила выйти за рамки традиционного академического подхода в инструментальном исполнительстве, стала новой формой образовательного процесса.

Систематизируя собственные находки, изучая опыт педагогов-новаторов в области ансамблевого исполнительства, экспериментируя с другими жанрами и проверяя это на практике, преподаватель создал свою последовательную, продуманную детализированную методику обучения, нашёл новые формы воспитательной и педагогической работы, репетиционных занятий и концертных выступлений. Автором сформулированы конкретные методические установки и рекомендации, имеющие практическую ценность и новизну.

**Заслуженный деятель искусств РФ,
Заслуженный работник культуры РФ,
член Союза композиторов России,
преподаватель Орловского музыкального колледжа
Е.П.Дербенко**

Содержание

Введение.....	5
1. Основные черты и закономерности жанра «инструментальный театр».....	8
2. Стилистические особенности коллектива «Балагуры».....	10
3. Специфика организации творческого процесса.....	13
4. Требования к профессиональным и личностным качествам современного руководителя детского художественного коллектива.....	17
5. Этапы создания сценической композиции.....	19
6. Методические рекомендации творческого процесса в жанре «инструментальный театр».....	21
7. Технологии сценической презентации.....	29
8. Анализ работы и результаты реализации программы.....	32
Заключение.....	35
Список литературы.....	38
Сведения об авторе.....	42
Приложения.....	43

Введение

Требования времени рождают новые тенденции в современном искусстве: визуализация инертного искусства, придание динамики сценическому процессу, расстановка смысловых акцентов в развитии концепции режиссуры концертного номера. Эти обновления начались в России после смены политического строя и реформ конца прошлого века. Происходящие процессы в различных сферах российского общества (экономическая, социальная, политическая и др.) оказали влияние на культуру и, в частности, на изменения жанровости в искусстве.

Последние тенденции в современном искусстве – стремление к жанровой синтетичности – способствовали появлению новых видов и стилей творчества, а также преобразованиям уже принятых и устоявшихся. *Синтез искусств*¹ (*приложение № 1*) оказал влияние и дал толчок к развитию инструментального жанра, расширил рамки данной сферы за счет новых средств и технических возможностей. Слияние и взаимодействие музыкального ряда (инструментальное исполнительство) и театрального направления (сценическое действие) формирует в академической музыке новый жанр «*инструментальный театр*»².

Корни данного жанра уходят много веков назад – в скоморошество. Его расцвет пришёлся на XV—XVII века. В синтетическом искусстве скоморохов присутствовали элементы цирка, драматического театра и оркестрового музицирования. Необходимо отметить, что синтез искусств свойственен русскому народному творчеству на протяжении всего его развития, одной из основных особенностей которого является *синкретизм* – нераздельность составляющих элементов (инструментальное и вокальное исполнительство с внешней театральной подачей).

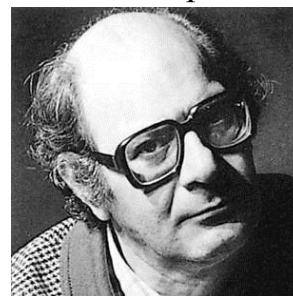
Одной из первых попыток в академической (профессиональной) музыке придать инструментальному произведению черты театральности можно назвать «Прощальную симфонию» (1772) Й. Гайдна, в финальной части которой исполнители поочередно прекращали играть на инструментах, гасили свечи и покидали сцену. В данном музыкальном опусе композитор применил своеобразный режиссерский ход: использовал передвижения инструменталистов – один из элементов театрализации исполнительского процесса. Первым из русских композиторов свой вклад в концепцию инструментального театра сделал Александр Николаевич Скрябин (1872-1915).

---

¹*Синтез искусств* - сочетание разных видов искусства, оказывающее многостороннее эстетическое воздействие. Единство компонентов синтеза искусств определяется единством идейно-художественного замысла. Футлик Л.И., Козлова Р.П. Режиссура массового театрализованного действия Словарь./Перм. гос. ин-т искусств и культуры. - Пермь: УПЦ "ДИККС", 1999. -113 с.

² «*Инструментальный театр* - один из магистральных жанров современного искусства, олицетворяющий общее стремление времени к синтезу искусств, имеет свои оригинальные жанровые признаки, выделяющие его из плеяды других жанров, наполняющих инструментальную сферу.» Петров В.О. Инструментальный театр XX века: вопросы истории и теории жанра: Монография.–Астрахань: Издательство ГАОУ АО ДПО «АИПКП», 2013.– 355 с.

Становление и активное развитие жанра произошло на западе в середине XX века. Одним из основоположников инструментального театра стал немецкий композитор-авангардист XX века **Маурицио Кагель** (1931-2008). Он впервые ввел понятие «инструментальный театр». Кагель объединил в инструментальной композиции музыкальное начало и сценическое пространство с театрально-событийным содержанием, добавил в синтетический продукт «слово», при этом органично сочетая закономерности этих видов искусства. Кагель позиционировал новый жанр, как перемещения музыкантов-исполнителей во время игры на музыкальных инструментах с одновременной реализацией поведенческой функции, запрограммированной автором сочинения. Он считал инструментальную музыку «акустическим фильмом», который можно срежиссировать³. Широкое распространение инструментальный театр получил на западе во второй половине XX века. Наряду с М.Кагелем в данном жанре работали: Дж.Кейдж, Х.Биртвистл, М.Паддинг, Д.Рейнхард, К.Штокхаузен, Ф.Ржевски, Д.Корильяно и др.. Инструментальный театр окончательно формируется и обретает свои содержательные и языковые очертания с появлением нового типа исполнителей, *свободных* от академических канонов поведения на сцене, творчески-неординарных, стремящихся к свободе самовыражения, к выходу за рамки традиционного исполнительства.

В нашей стране в последние десятилетия композиторы также активно экспериментируют в данном жанре (С.Губайдулина, А.Шнитке, Р.Щедрин, Э.Денисов, В.Екимовский, Д.Смирнов, Н.Корндорф, А.Раскатов, Ф.Караев, В.Тарнопольский, А.Бакши и др.). В рамках жанра ими написано множество музыкальных произведений для профессиональных исполнителей и коллективов (М.Венгеров, Э.Конант, Д.Беквитч, Д.Шаповалов, Московский Ансамбль Современной Музыки, «TakindAStand» и др.). В настоящее время инструментальный театр продолжает развиваться и, как говорил Ф.Караев, «...то, что элитарно вчера – народно сегодня»⁴.

Наиболее полно жанр «инструментальный театр» исследовал и осветил **Владислав Олегович Петров**, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории. На данную тему автором написано множество научных статей в российских и зарубежных изданиях. Одна из последних работ В.О.Петрова – монография «Инструментальный театр XX века: вопросы истории и теории жанра», опубликованная в 2013 году.

³Известны фильмы самого Кагеля, в которых он выступал и как режиссер, и как композитор: «Антитеза» (1965), «Матч» (1966), «Соло» (1967), «Дуэт» (1967-1968), «Аллилуйя» (1968), «Людвиг ван» (1970), «Тактиль» (1971), «Оркестр для двух человек» (1973), «Кантримьюзик» (1976) и т.д.

⁴Караев Ф.К. Лекция об инструментальном театре (прочитана в московской консерватории) http://www.karaev.net/t_lecture_instrumenttheater_r.html

Несмотря на позитивные теоретические и практические предпосылки, перспективность и широкие возможности, детское творчество в жанре «инструментальный театр» еще не имеет широкого распространения. Главная причина в недостаточной разработке методического материала и отсутствия необходимых пособий, а имеющийся прогрессивный педагогический опыт не нашел отражения в методической литературе и не стал достоянием практики. Таким образом, в инструментальном жанре назрела необходимость в создании новейших технологий, внедрения инновационных форм творческой деятельности.

Предлагаемая работа является попыткой в какой-то мере восполнить этот пробел. Автор впервые рассматривает технологию развития творческих способностей учащихся в синтетическом жанре коллективного музицирования *«детский инструментальный театр»*, дает теоретическое обоснование, проводит анализ эффективности использования синтеза искусств (коллективного инструментального творчества с элементами театрализации) в формировании музыкальной культуры детей на примере творческих поисков и 20-летнего опыта работы с детским инструментальным ансамблем «Балагуры». Разработка данной методики (комплекс воспитательных практик и принципов) направлена на расширение возможностей в формировании музыкальной культуры учащихся, положения и выводы которой могут применяться в работе с инструментальными коллективами в детских музыкальных школах и школах искусств.

Пособие имеет своей главной целью способствовать развитию и распространению данного жанра. Автор выражает надежду, что данная методика привлечет внимание практикующих руководителей детских инструментальных коллективов и поможет им в работе. Собранный материал, теоретические положения и выводы, методические рекомендации могут стать основой последующих методических работ в данном жанре.

1. Основные черты и закономерности жанра «инструментальный театр»

Инструментальный театр – жанр, произведения которого предназначены для сценической реализации, где наряду с музыкальной составляющей, ориентированной на слуховое восприятие, мы наблюдаем появление элементов театрализации исполнительского процесса или визуальную информацию (*приложение № 2*). К ним можно отнести: специфическую расстановку инструменталистов, перемещение исполнителей на сцене и в зале; использование пластики, актерской игры, голоса исполнителей; применение реквизита, бутафории, грима. Четкий, продуманный автором план их соотношения и процесса игры на инструментах – залог удачного инструментально-театрального опуса.

Музыкальное произведение в данном случае представляется произведением-действием или инструментально-театральным событием, где главным становится *синкретизм* происходящего на сцене. К создаваемому звуковому образу прибавляется видимая картинка, что повышает *событийность* номера. Такие музыкальные постановки имеют свою сюжетную линию, наличие образов и элементов театрализации, направленных на выявление авторской идеи, отличаются новизной, оригинальностью сценического построения в отличие от академической исполнительской манеры.

Если элементы театрализации применяются не обособленно, а комплексно, возникает *инструментальный спектакль*, имеющий в своей основе сюжетную драматургию. С точки зрения принадлежности сюжета инструментальные постановки имеют две разновидности:

1. Действие, связанное с сюжетами других искусств - *воссоздание сюжетов* (сцена, диалог персонажей, конкретная ситуация) или характеристики персонажей, почерпнутых в других видах искусства (литературе, живописи, архитектуре, кино), – узнаваемые, но, возможно, по-новому трактованные (вариации на тему);
2. Действие, *смоделированное композитором* – сочиненный автором сюжет или представлена характеристика вымышленных персонажей.

По специфике развития сюжета сценическое действие музыкальной композиции может заключаться в *линейную* или *монтажную* драматургию:

- *линейная* драматургия – тип развертывания сюжета, при котором создается единое целое, основанное на логическом развитии материала (одно событие вытекает из другого) или логическая последовательность сюжетных линий, объединенных одной темой;
- *монтажная* драматургия – тип развертывания сюжета, при котором отсутствует логика развития.

Инструментальный театр своими возможностями *многополярен*: «выгоден» как для автора композиции, исполнителей, так и для слушателей. Данный жанр увеличивает поле творческой деятельности *руководителя коллектива* в

создании произведения, расширяет его функции, теперь он еще и режиссер сценического действия номера. Автор таких произведений самостоятельно подбирает жанровую разновидность своего спектакля, сюжет, что дает возможность создать собственную концепцию, неограниченную в фантазиях. На придуманный сюжет он разрабатывает определенный сценарий, с присутствием персонажей или отдельных элементов театрализации. Пишет развернутый план действий, где тщательно фиксируются все театральные приемы, которые должен производить исполнитель, все необходимые комментарии для воссоздания сценического действия. Указывает, как и где должны располагаться инструменталисты, что они должны делать в пространстве сцены, в каком отрезке времени должен быть применен тот или иной элемент театрализации. Фиксирует в партитуре всю событийность постановки.

В данном жанре изменились также функции *исполнителей*: они теперь – актеры, играющие на публику, которые совмещают инструментальное исполнение одновременно с актерской игрой. В театрализованном сценическом действии между инструменталистами возникает игровой процесс – передвижения с импровизируемыми или поставленными действиями, вступающих друг с другом в диалоги и образующих ансамбли во время звучания музыки. Их раскрепощенное поведение на сцене направленно на воплощение идеи, которую они должны выразить при исполнении. В инструментальном театре порой даже сами музыкальные инструменты являются действующими лицами. Определенный тембр предстает носителем какого-либо образа или становится в музыкальном пространстве «персонажем».

Для *зрительской аудитории* визуальный ряд постановки приковывает внимание и расшифровывает авторские смыслы, повышает интерес в прочтении сюжетной линии синтетического произведения.

Инструментальный театр дал новые возможности сценической реализации музыкальных опусов. В каждом подобном сочинении – свои методы этой реализации, свои принципы раскрытия идеи. В отличие от других жанров инструментальной музыки, он не ограничен ни содержательными, ни формовыми закономерностями, не имеет канонов в сфере композиторского и исполнительского творчества, предоставляет полную свободу самовыражения и интерпретации.

2. Стилистические особенности коллектива «Балагуры» (идентификация и презентация⁵)

От исторического периода СССР культурному пространству России в музыкальном образовании и, в частности, в инструментальном жанре, перешли определенные традиции и каноны⁶. Во времена социализма деятели культуры ограничивались определенными рамками, выходить за которые было под запретом. Поэтому творческие люди в этом смысле лишались права выбора, они строго придерживались законов жанра. Появление же чего-то нового, неординарного в этот период истории, претендующего на личностный стиль по мнению Ионина Л.Г. «...происходило не благодаря канону, а вопреки ему»⁷.

После развала СССР и «снятия запретов», в российском обществе появилось «желание перемен» – одобрение и принятие нового или запрещенного ранее. Происходящие в обществе процессы способствовали возникновению обилия и многообразия новых культурных стилей и форм, появлению новых тенденций в искусстве.

Свобода творческой реализации, а порой отрицание классических форм искусства привели некоторых деятелей культуры к созданию новаторских стилей и художественных произведений, отличавшихся яркой особенностью, оригинальностью, новизной, своеобразием. Появилась благоприятная почва для создания и развития новых синтетических жанров в музыкальном искусстве. В этот период рождаются творческие коллективы иного формата («Терем-квартет» г. Санкт-Петербург, эксцентрик-шоу-группа "Джаз-балалайка" г. Москва, ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского г. Москва, «Московский Ансамбль Современной Музыки», ансамбль «Орловский сувенир» и др.).

В 1994 году на базе ДМШ села Острожка Оханского района Пермской области был создан детский инструментальный ансамбль «Балагуры», организованный из учащихся класса баяна (состав: клавишно-язычковые, ударные и шумовые инструменты). Творческим поискам и экспериментам коллектива в рамках типовой учебной программы музыкальной школы со стандартными задачами было «тесно». Хотелось уйти от традиционной модели ученического ансамбля, найти свой стиль самовыражения – создать концертный коллектив, результаты творческого процесса которого изначально ориентированы на зрителя.

Не замыкаясь в стилистических рамках инструментального жанра,

---

⁵Идентификация – попытка человека найти свое место (свое Я) внутри существующих институтов, структур, групп. Презентация – создание и разыгрывание того образа себя, который человек хочет предъявить окружающим. (Шушкова Н.В., Яковлева В.В. Учебный словарь по культурологии: Учебное издание / ПГТУ. – Пермь: РИО ПГТУ, 2006. – 83 с. С.60)

⁶ «Канон - это предписанные нормы и правила, которым должны строго соответствовать, способ поведения, выражения и т.д.» Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие: Учеб. пособие для студентов вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2000. - 431 с.

⁷ Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. 280 с. С.166, 167, 168

анализируя и используя все новаторское, что появлялось в области ансамблевого исполнительства, и постоянно экспериментируя, коллектив разработал собственную концепцию творческой деятельности. На стыке разных моделей сценического воплощения, путем слияния различных жанровых особенностей в единый культурный продукт (вопреки существовавшему ранее традициям жанровой чистоты искусства) – возникает свой подход к реализации музыкальных форм инструментальных интерпретаций. Отказ от традиционной академической манеры исполнения способствовал созданию новой сценической формы подачи инструментального творчества.

Стиль творческого самовыражения коллектив презентует посредством единства звучащей музыки и соответствующих сценических рисунков (что подразумевает режиссерский подход к решению инструментальных номеров), позиционируя себя как ансамбль, работающий в жанре инструментального музицирования с элементами театрализации, цирка и хореографии, с применением в постановках костюмов, декораций, бутафории, реквизита. Слияние разных видов искусства сделали ансамбль «Балагуры» самобытным, узнаваемым коллективом, со своим ярким творческим почерком и лицом. Стилистические особенности ансамбля подвигли к разработке собственной методики преподавания коллективного музицирования, посредством создания новой формы обучения – *инструментальный шоу-ансамбль*.

Коллектив активно гастролирует, пользуется успехом у зрителей, принимает участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Члены жюри наряду с хорошей технической подготовкой отмечают оригинальность, самобытность, перспективность коллектива, а также артистизм и увлеченность юных музыкантов, что выгодно отличает ансамбль «Балагуры» от других коллективов жанра. Однако порой встречается иное мнение - несогласие и неприятие появления новой тенденции в инструментальной музыке. Основная проблема состоит в том, что жанр коллектива не вписывается в общепринятую жанровую классификацию в искусстве.⁸ При разборе конкурсных выступлений на «круглом столе» некоторыми членами жюри высказываются пожелания следовать установленным стандартам, традициям и рамкам жанра, аргументируя свою позицию репликами: «вы не соответствуете...», «не вписывается...».

На протяжении ряда лет неоценимую поддержку в творческих поисках и экспериментах коллектива оказывает Заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов РФ, преподаватель Орловского музыкального колледжа Евгений Петрович Дербенко. «У вас оригинальный творческий коллектив и вам надо обязательно продолжать ваши поиски. Я сам уже более 20 лет руковожу ансамблем «Орловский сувенир» и знаю, как все это непросто – сделать хотя бы один яркий, зрелищный номер. И хотя многим «академикам»

---

⁸ «Каждая жизненная форма и каждый культурный стиль руководствуется собственной классификацией, не совпадающей с классификацией других» Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие. М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. 280 с. С.257

это не нравится, народ воспринимает с удовольствием, а это главное!»⁹.

В 2006 году была написана авторская учебная программа «Инструментальный шоу-ансамбль» (*приложение № 3*), получившая положительное заключение научно-педагогического совета департамента культуры и искусства Пермской области, изданная и рекомендованная для практического использования преподавателям детских музыкальных школ и школ искусств Пермского края. Программа рассчитана на 7-летний срок обучения для учащихся 1-7 класса.

Актуальность авторской программы заключается в активизации детского творчества через создание новой формы обучения в жанре коллективного музицирования посредством синтеза искусств. Она объединяет детей и подростков в единый творческий коллектив, формирует устойчивый интерес к музыкальному искусству. Разработанная и апробированная программа позволяет ребёнку с самых первых занятий включиться в активную музыкальную деятельность, получить мощный творческий импульс к эмоционально-эстетическому и музыкальному развитию.

---

⁹Письмо Е.П. Дербенко руководителю ансамбля «Балагуры», май 2006 г.

3. Специфика организации творческого процесса

Индивидуальное обучение музыкантов исполнителей – это незыблемая основа каждой ДМШ, но многолетний опыт в качестве руководителя творческого коллектива доказывает, что коллективное творчество, а вернее сотворчество преподавателя и учащихся является не менее действенным и результативным методом формирования музыкальной культуры и развития одаренности каждого ребенка. Психолого-педагогические особенности творческой деятельности детского инструментального ансамбля положительно сказываются на музыкальном развитии детей и благоприятствуют проявлению ребенком своей индивидуальности, при условии настоящей творческой атмосферы в коллективе.¹⁰

Коллектив «Балагуры» – разновозрастный (7-15 лет), численный состав 8-10 человек представляется наиболее приемлемым по нескольким причинам:

- выступления носят зрелищный характер, следовательно, каждый участник должен быть на виду у зрителей – возникает хорошо просматриваемое межличностное общение исполнителей и их передвижения по сцене;
- каждый из исполнителей может быть наделен функцией актера;
- коллектив становится подвижным и мобильным.

Практика показывает, что группа данной величины обеспечивает активное участие каждого человека в совместной деятельности, позволяя наилучшим образом распределить функции между членами группы и скоординировать их действия.

Как руководитель коллектива ставлю перед собой следующие *цели и задачи*:

1. Формирование и гармоничное развитие самобытной, творчески активной личности;
2. Сохранение и развитие традиций музыкального исполнительства на народных инструментах, популяризация этого вида искусства;
3. Организация содержательного досуга детей;
4. Удовлетворение творческих потребностей детей и подростков, создание условий для развития, самореализации и профессионального самоопределения;
5. Раскрытие индивидуальных способностей учащихся;
6. Создание новых форм обучения в сфере дополнительного образования детей;
7. Овладение базовым комплексом практических навыков и знаний в области одного или нескольких видов искусства;
8. Формирование у детей мотивации к творчеству и сотворчеству;
9. Развитие актерских способностей для наиболее яркой и эмоциональной подачи номера;
10. Создание у детей эмоционального настроения во время занятий и выступлений,

---

¹⁰ Под творческой деятельностью здесь следует понимать мыслительный процесс в создании нового, оригинального, ранее неизвестного и воплощение придуманного – реализация проекта.

чтобы творчество становилось источником положительных эмоций;

11. Воспитание трудолюбия, оркестровой дисциплины, чувства коллективизма, дружбы и товарищества, формирование нравственных норм межличностных отношений, навыков поведения и работы в коллективе, создание благоприятной психологической среды для активного взаимодействия детей в разновозрастном коллективе, развитие коммуникативной личности ребенка средствами искусства.

Организационные формы проведения репетиций: а) общая; б) групповая; в) индивидуальная. Общие репетиции ансамбля проводятся 3 раза в неделю по 60 минут. Групповые и индивидуальные занятия с солистами - 3 раза в неделю по 30 минут.

Практикуется *индивидуальный подход*, когда каждому учащемуся ставится задача (функция), доступная его музыкальному и актерскому исполнительскому уровню, а также возрастным и психологическим особенностям. Практическая работа убеждает в возможности «полиинструментального» обучения, то есть освоение учащимися сразу нескольких инструментов. В средних классах происходит дифференциация интересов детей и их музыкальных способностей, что выражается в специализации игры на том или ином музыкальном инструменте.

Коллективом накоплен богатый инструментарий, который в соответствии с общепринятой классификацией целесообразно разделить на группы по особенностям звучания и характеру звукоизвлечения:

а/ *клавишно-язычковые*: баян, бас-баян, аккордеон, гармонь;

б/ *духовые*: духовая гармоника, пианика, блокфлейта, кугиклы, триола, губная гармошка, дудочка, свирель, окарина, саксофон-трансформер, гудок паровоза, свистулька, свисток;

в/ *ударные с определенной высотой звука*: оркестровые колокольчики, хроматический ксилофон, хроматический металлофон, набор диатонических колокольчиков;

г/ *ударные с неопределенной высотой звука*: малый барабан, большой барабан, тарелки, маршевый барабан, ручной барабан, бонги, набор треугольников, румба (пандейра), бубен, тамбурин, колокольчик, маракасы, коробочка, варган, шаманский бубен, деревянные и алюминиевые ложки, трещотка, рубель, кастаньеты, тон-блок, клаксон, круговая трещотка, колотушка, хлопушка, шум моря и др.

Наличие разнообразного инструментария позволяет варьировать состав ансамбля в зависимости от художественного содержания музыкального произведения, менять соотношения различных инструментов, тембральные сочетания, исполнительские приёмы.

Все участники ансамбля обучаются в классе баяна, что позволяет успешно применять в занятиях ансамблем навыки, приобретённые на уроках специальности. Налажена тесная *межпредметная связь*. В группах по сольфеджио практикуется пение номеров с ритмическим сопровождением элементарных музыкальных инструментов по программе и учебным пособиям

Ж.Л. Металлиди и А. Перцовской «Мы играем, сочиняем и поём».

Применение в постановках номеров элементов театрализации предполагает помимо занятий на музыкальных инструментах введение в образовательный процесс *упражнений по сценической речи, хореографии и актерскому мастерству*. С учащимися проводятся тренинги на развитие сценического внимания, сценического воображения, организацию движения во времени и пространстве, сценическую свободу, сценическое общение. Это позволяет учащимся во время публичных выступлений быть естественными и раскованными, а также повышает профессионализм личных исполнительских качеств.

Немаловажным видом деятельности следует назвать *слушание музыки*. На протяжении всего курса обучения учащиеся расширяют свой музыкальный кругозор, знакомясь с лучшими образцами ансамблевого исполнительства, прослушивая записи известных коллективов. Имеется фонотека (CD) и видеотека (DVD), а также архив видеозаписей коллектива.

Занятия *инструментальной импровизацией* в увлекательной форме развивают музыкальные и артистические способности, имеют ряд важных, позитивных качеств: развитие творческой активности и индивидуальности детей, умения слышать тему, воспитание художественного вкуса. Учащиеся импровизируют сольно и в составе ансамбля (ритмическое и мелодическое сопровождение) под исполняемые педагогом музыкальные произведения различных жанров.

Для написания аранжировок концертных номеров используется компьютерная программа нотного набора «Finale». Участники коллектива осваивают данную программу: знакомятся с навигацией и ориентацией в программе, получают навыки набора нотного текста, практикуются в создании партитур и написании простейших аранжировок для инструментального ансамбля. В работе также используются компьютерные музыкальные программы: «Terra Musicalis» («Виртуальный музей музыкальных инструментов»), мультимедийная энциклопедия «Музыкальные инструменты», мультимедиаобучающая программа «Музыкальный класс», интерактивный иллюстрированный словарь «Культура и искусство» и др.

С участниками ансамбля проводятся психологические тренинги, тесты, игры - на сплочение и взаимодействие в разновозрастном коллективе, развитие творческого потенциала и коммуникативных способностей.

В течение ряда лет коллектив проходил обучение в областной заочной школе культуры для одарённых детей отделения циркового искусства, организованной Министерством образования Пермского края совместно с ГОУ Краевым центром художественного творчества учащихся «Росток» и Пермской спортивной школой циркового искусства. Участники коллектива посещали занятия по актерскому мастерству, современной хореографии, постановке номеров, эквилибристике, жонглированию, гриму, психологии и др. (*приложение № 4*). Руководитель принял участие в творческих мастерских, получил консультации по постановке концертных номеров.

Существует *преемственность* детской музыкальной школы и дошкольного образовательного учреждения «Острожский детский сад». Совмещая работу в ДМШ и ДОУ в качестве музыкального руководителя, большое значение уделяю инструментальному музицированию. Дети знакомятся с различными музыкальными инструментами, овладевают первоначальными навыками игры на шумовых и ударных инструментах, учатся выполнять простой ритмический аккомпанемент к песням, разучивают небольшие инструментальные номера (*приложение № 5*). Таким образом, происходит подготовка и отбор будущих участников коллектива.

В репертуаре коллектива оригинальные произведения, популярные пьесы русских и зарубежных композиторов, эстрадные миниатюры, обработки русских народных песен. Все инструментовки, переложения, аранжировки, редакции произведений, исполняемые ансамблем, а также идеи, режиссура и постановка концертных номеров выполнены руководителем коллектива (при участии детей). Накоплен богатый учебный материал. Репертуар ансамбля сохраняется в течение нескольких лет, постоянно обновляясь новыми концертными номерами.

Описанные ниже особенности организации и построения творческого процесса образуют новую коллективную форму обучения, способствуют эффективному эстетическому развитию в рамках дополнительного образования в условиях детской музыкальной школы.

4. Требования к профессиональным и личностным качествам современного руководителя детского художественного коллектива

Успех в деятельности любого коллектива во многом зависит от личности руководителя. Его профессиональная деятельность *многофункциональна*, она включает в себя несколько направлений: *организаторское, художественно-творческое и педагогическое* – главная цель которых эстетическое воспитание участников коллектива средствами музыки.

Очень важным для руководителя является умение организовать свою собственную деятельность, планировать творческий процесс и методически правильно выстроить ход репетиции. В работе нужно стремиться к поставленной цели, двигаясь к ней эффективным путем, при этом четко представлять содержание и конкретные задачи данного занятия. Уметь анализировать результаты своей деятельности и вносить своевременные коррективы в организацию учебно-воспитательного процесса.

Педагогическая деятельность – это взаимодействие педагога и ученика. Искусство – педагог – ученик, в этой цепочке руководитель является связующим звеном, направляющим ученика в мир искусства. При этом важно найти правильный путь художественно-педагогического взаимодействия. Наличие комплекса знаний, умений и практического опыта позволяют педагогу быть гибче, разнообразней, дальновидней. Важно уметь понять внутренний мир ребенка и учитывать в творческой деятельности его индивидуальные (возрастные и психологические) особенности.

Необходимо иметь способность организовать учащихся в коллектив, вовлечь их в творческую деятельность, повести за собой. Заразить своим замыслом участников творческого процесса, стремиться поддерживать интерес на каждом занятии. Излагать материал доступно, интересно, ясно; владеть голосом, мимикой, жестами при его подаче, избегать в работе штампов и ограниченности. Сухомлинский В. А. писал: «Дети удивительно остро воспринимают яркие краски, эмоционально насыщенные образы, звуковые сочетания и глубоко хранят их в памяти...»¹¹ – советуя молодым педагогам использовать эти особенности в работе с детьми.

В работе устанавливать правильные взаимоотношения с учащимися, основанные на доверии, доброжелательности и необходимой требовательности, при этом всегда держать авторитет личности руководителя (но не давить авторитетом), управлять своими эмоциями. В налаживании хороших отношений между руководителем и детьми важную роль играют традиции, которые сложились в коллективе (совместный отдых и праздники, день рождения ансамбля, дни рождения участников коллектива, развлекательные мероприятия, творческие поездки и др.).

Руководителю нужно постоянно поддерживать и развивать на профессиональном уровне личные исполнительские умения и навыки, хорошо

---

¹¹ Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. - М., 1973

разбираться в искусстве, быть в курсе новейших разработок и достижений. Постоянно самосовершенствоваться, посещать КПК, семинары, мастер-классы. Стремиться к поиску новых форм и разнообразных приемов деятельности, совершенствовать методику, работать над созданием методических разработок. Необходимо иметь творческое мировоззрение, широкий круг интересов и умений, живой и активный характер, обладать чувством юмора.

Сущность деятельности руководителя творческого коллектива – это синтез профессионализма, творческой неповторимости, высокой духовности личности, увлеченной своей профессией, стремящейся к творческой самореализации. Сегодняшний день обуславливает потребность в руководителях–педагогах не только хорошо знающих свое дело, но и профессионалов-мастеров, ориентированных на креативность, предприимчивость, обладающих развитым профессиональным самосознанием. Сейчас открываются широкие возможности педагогическому творчеству для поисков новых методов обучения подрастающего поколения, поэтому *креативный подход, новаторство и творчество* в педагогической деятельности не менее важные факторы.

Творческий педагог дает ученику чувство свободы в коллективе, раскрепощенность, а значит и уверенность в себе. Важно, чтобы учащиеся могли самореализоваться, получали удовлетворение от творческого процесса, чтобы занятия в коллективе воспринимались как праздник и несли положительные эмоции. Чем раньше педагог обнаружит в ребенке творческие задатки и создаст благоприятные условия для проявления и развития творческих возможностей, тем богаче будет наше общество талантливыми, креативными, одаренными личностями.

5. Этапы создания сценической композиции (приложение № 6)

1 этап - Сознательная подготовительная работа.

Происходит зарождение идеи будущего номера, сбор и накопление материала.

2 этап - Осуществление композиционного замысла.

На этом этапе составляется сценический и музыкальный план.

3 этап - Написание аранжировки.

Работа в компьютерной программе нотного набора «Finale» - создание партитуры.

4 этап - Знакомство учащихся с музыкальной пьесой

(работа с партитурой концертного номера в программе «Finale»).

Прослушивание произведения, обсуждение его характера, знакомство с авторами музыки (композиторами, исполнителями). «Погружение в тему» номера: обсуждение идеи; информация о воплощаемом событии (ситуации), его обстоятельствах, задействованных персонажах; режиссерское решение. Знакомство и изучение оркестровой партитуры концертного номера, обсуждение особенностей инструментального состава, функций каждой партии.

Исполнительский анализ композиции (партитуры):

- структура-форма;
- ладо-тональный план;
- метроритмическая характеристика;
- темповая характеристика;
- динамическое развитие;
- тембрально-регистровая характеристика;
- характеристика фактуры (мелодии);
- штрихи и приёмы звукоизвлечения.

5 этап - Разучивание музыкального произведения.

Работа с инструментальными партиями. Разъяснение особенностей и специфики конкретной партии в соответствии с ее назначением. Работа над индивидуальным исполнением инструментальных партий с отдельными учащимися. Игра под метроном. Исполнение партий с одновременным воспроизведением партитуры на компьютере. Сдача партий.

Сведение групп инструментов (солирующих, аккомпанирующих). Работа над ансамблем (ритмический, темповый, динамический баланс инструментов); художественно-выразительным, эмоциональным, музыкально-грамотным и техничным исполнением, следуя замыслу и трактовке музыкального произведения. Применение разнообразных динамических оттенков, как средства музыкальной выразительности для создания яркого художественного образа. Параллельно с работой над техникой идет отработка манеры

исполнения.

6 этап - Проверка всех композиционных решений.

Мотивация и установка учащихся на совместное творчество в создании концертного номера. Творческие эксперименты.

На этом этапе отбираются самые лучшие и удачные находки и предложения. После этого все творческие разработки собираются в единое целое. Пишется постановочный план.

7 этап - Постановочная работа.

Разводка номера (объяснение функций каждому участнику коллектива).

Создание музыкально-сценического образа. Работа над воплощением сценического образа, обусловленного содержанием и стилевыми особенностями номера (внешний облик, пластика, манера двигаться, выразительность жеста, мимика). Отработка элементов хореографии и театрализации (движения, построения, фигуры).

8 этап - Сведение инструментальной и постановочной части номера.

Сочетание инструментального исполнения с театральными приемами. Работа над непринуждённым выразительным исполнением на музыкальном инструменте с элементами актерской игры, следуя режиссуре постановки и замыслу номера (довести до легкости и красоты).

9 этап - Оформление номера.

Изготовление декораций, бутафории, реквизита. Пошив сценических костюмов.

10 этап - Сценическая апробация музыкальной композиции. Анализ созданного произведения (работа с видеозаписью).

Показ концертного номера коллегам-педагогам и учащимся (с видеосъемкой); подробный анализ выступления, где происходит разбор номера, высказываются замечания и пожелания, оценивается участие каждого музыканта. *Работа с видеозаписью.* Руководитель анализирует созданное произведение на целостность, убедительность, разработанность темы, образных истолкований.

11 этап - Подготовка и участие в концертных выступлениях.

Генеральная репетиция проводится в сценических костюмах, в технических условиях, приближенных к предстоящему выступлению, является одновременно проверкой степени подготовленности и мастерства, как для всего ансамбля, так и для каждого музыканта. Задача педагога стимулировать желание публичных выступлений детей с положительной эмоциональной отдачей и радостью общения со зрителями.

В процессе дальнейшей работы возможны изменения и дополнения композиционного решения номера.

6. Методические рекомендации творческого процесса в жанре «инструментальный театр»

За 20-летний период коллективом проведено множество творческих экспериментов в поиске и реализации новаторских идей. Это позволило применить в авторских постановках многообразие стилистических приемов, ярких находок в рамках синтетического жанра – *Детский инструментальный театр*.

Музыкальные пьесы, театрализованные сценические картины, танцевальные элементы, красочное оформление и яркие костюмы объединены продуманным музыкальным рядом с использованием разножанровых мелодий и богатого набора инструментария. Таким образом, каждый концертный номер ансамбля – инструментальное шоу – синтез яркой музыки, выразительных средств и постановочной работы (*приложение №7*).

Идея номера

Концертный номер¹² в контексте данного жанра – это маленький спектакль, где параллельно с инструментальной основой идет развитие *драматургии*¹³. Поэтому начальным этапом работы автора является выбор *темы*.

При создании композиционного замысла важно определить три основные позиции режиссерской технологии:

1. *тема*– это *про что* концертный номер (сюжет постановки, сжатый до одной фразы);
2. *идея* – то, что должен унести после просмотра зритель (она вытекает из темы);
3. *сверхзадача* – жизненный импульс, побуждение, которое заставляет сегодня браться за постановку данного номера.

Существуют два основных пути, по которым осуществляется поиск связи сценического действия и музыкальной составляющей:

1. от музыки к сюжету (теме);
2. от сюжета (темы) к музыке.

В процессе создания нового произведения в жанре «инструментальный театр» огромное значение имеет *творческая фантазия* руководителя (оригинальность режиссерских решений). Придумывая номер, он выбирает *ситуацию, сюжетный ход, приемы и выразительные средства*, которые будут логичны и оправданы. Перечень используемых средств в каждом конкретном произведении может меняться, за счет этого появляются широкие возможности в реализации новых творческих проектов (*приложение № 8*), а в результате –

---

¹²Концертный номер – это отдельное, композиционно завершенное небольшое, сценическое произведение, со своей завязкой, кульминацией и развязкой, выступление одного или нескольких актеров, выраженное средствами определенного (или смешанного) вида искусства и оставляющее у зрителей целостное впечатление. (Проект примерной программы по учебному предмету «Подготовка сценических номеров», г. Москва, 2012 год. http://rumc09.ru/programmy/word_iroski/podg_scenich_nom_teatr.doc)

¹³Драматургия – это логическая последовательность в развитии действия, одно действие порождает другое и является причиной его появления. (Студопедия - лекционный материал для студентов. Общие законы (принципы) композиции танца. http://studopedia.net/1_3283_obshchie-zakoni-printsipi-kompozitsii-tantsa.html)

разнообразие и оригинальность постановок.

Идея концертной постановки воплощается в некий сюжет¹⁴, либо реализуется через связку действий и событий, которые создают смысловое, эмоциональное нарастание музыкальной композиции. В сюжет номера должна быть заложена такая ситуация, которая будет понятна без словесного воздействия на зрителя, где основное выразительное средство – пластика. Автору нужно хорошо разбираться в выбранной теме, изучить материал, который берется в основу сюжета.

Музыкальная композиция

Создание композиционного плана требует от автора знания музыкальной драматургии, музыкальных жанров и форм. Это важно для выстраивания структуры композиции, распределения смысловых акцентов, кульминации, для видения нового произведения в целом.

Для написания аранжировки педагогу нужно досконально знать каждый инструмент, его индивидуальные свойства и возможности, такие как: диапазон, регистры, тембр, динамические и технические особенности, а также владеть приемами игры на каждом инструменте. В отличие от традиционных оркестров и ансамблей, коллектив «Балагуры» использует в своих постановках различный состав инструментов, варьирует их в поисках оригинальных звучаний.

Активное включение и использование народных инструментов в музыкальном воспитании детей (изучение, освоение и применение в коллективном музицировании), а также их популяризация посредством концертных выступлений – способствуют сохранению культурных традиций, позволяют лучше узнать и понять духовные истоки своего народа, сформировать и развить творчески активную личность, знающую и понимающую народную культуру и уважительно к ней относящуюся.

Некоторые партитуры произведений дополнены самыми разнообразными и неожиданными «инструментами», включая домашнюю утварь и бытовые предметы: алюминиевые ложки, ведра, сковородки и др. («РОК-пирог» пародия в стиле «рок» – 2006 г.; матросский танец «Яблочко»– 2010 г.).

Для привлечения внимания и поддержания интереса публики в арсенале коллектива имеется множество различных зрелищных приемов использования инструментария:

- эксцентричные и необычные, малоизвестные музыкальные инструменты (саксофон-трансформер, шаманский бубен, варган, кугиклы, набор диатонических колокольчиков, автомобильный клаксон, корабельная рында, «шум моря» и др.);
- использование в качестве музыкального инструмента совершенно

---

¹⁴ *Сюжет* – ряд событий (последовательность сцен), происходящих в художественном произведении, выстроенных по определённым правилам демонстрации. Это своего рода базовая схема произведения, включающая последовательность происходящих в произведении действий и совокупность существующих в нём отношений персонажей. (Материал из Википедии — свободной энциклопедии <https://ru.wikipedia.org/wiki/Сюжет>)

неподходящих, часто обыденных предметов (стул, футбольный мяч, деревянные палочки, рубель, спринцовка с дудкой, свисток, выстукивание ритма по полу);

- использование трюковых музыкальных инструментов (модели инструментов собственного изготовления: дудка-акваланг, установка дудочек и свистулек, вратарская перчатка-металлофон, бутафорский купол церкви с колоколами-треугольниками, ударная установка из ведер и сковородок, гигантский свисток и др.);
- игра на музыкальных инструментах необычным способом;
- музыкально-инструментальный диалог;
- звукоподражания;
- человек-оркестр.

Создание яркого, интересного, актуального, разнообразного, понятного *репертуара*¹⁵ – важная составляющая успешности итогов творческого процесса. Одним из главных требований является художественно-эстетическая ценность используемых музыкальных произведений. При выборе произведения важно учитывать особенности своего коллектива, соблюдать основные обучающие принципы: *доступность, последовательность, развитие*. Доступность музыкального произведения для данного коллектива – возможность его художественного и технического воспроизведения, а также соответствие возрастным особенностям детей. Музыкальная составляющая концертного номера может быть и средней технической трудности, но при этом должна производить впечатление на зрителя виртуозного владения инструментом, подчеркивая, что музыка в номере первостепенна. Она должна быть привлекательной, интересной как для участников, так и для слушателей.

Ансамбль «Балагуры» исполняет самую разнообразную музыку: от известных классических тем, народных мелодий до современных хитов, часто смешивая разные стили. В итоге получаются шуточные каверы и пародии, неожиданные миксы – всегда в авторской постановке (*приложение № 9*).

В репертуаре коллектива часто встречаются концертные номера в жанре *попурри*. Созданию попурри предшествует большая предварительная работа: тематический выбор, поиск и отбор соответствующего музыкального материала, а затем – необходимых фрагментов. Соединение этих фрагментов в единое целое – сложный творческий процесс, который сродни композиторскому. Здесь необходимо чувство стиля и формы, искусство гармонизации, изобретательность и фантазия, и, конечно же, безупречный вкус. Только тогда, казалось бы, несоединимые музыкальные элементы выстраиваются в цельное, лаконичное произведение, в котором органично сочетаются («Веселая карусель» - попурри на песни из мультфильмов – 2002 г.; «Футболисты» – 2005 г.; «Мужички с гармошкой» /посвящено 100-летию баяна/ – 2006 г.; «Музыкальный ринг» – 2007 г.; «Казачья» - попурри на темы казачьих песен – 2015 г.).

---

¹⁵*Репертуар* (фр. *repertoire* — перечень, список) – совокупность произведений, исполняемых отдельными исполнителями и коллективами. (Словарь музыкальных терминов. <http://muzuchitel.com/terms.php?slovo=1285>)

Если за музыкальную основу взяты классические произведения, то это чаще всего так называемая «облегченная» «популярная» классика. Произведения либо малой музыкальной формы, либо фрагмент крупного произведения, но обязательно популярного, узнаваемого («Золотые ноты» на музыку В.А.Моцарта /посвящено 250-летию со дня рождения композитора/ – 2005 г.; «Поиграем в классиков» - классический микс на музыку П.И.Чайковского, Л.Бетховена, В.Моцарта, И.С.Баха – 2013 г.).

В репертуаре коллектива встречаются стилизованные картинки на основе народных мелодий («Русский сувенир» – 1998 г.; «На ярмарке» – 2001 г.; «Мужички с гармошкой» – 2006 г.; «Казачья залихватская» – 2012 г.; «Расся» – 2014 г.). Особый колорит исполнению придают элементы скоморошества, которые помогают воссоздать образ исконно русских традиций музицирования.

В выступлениях ансамбля можно увидеть постановки в форме *дефиле* (популярный жанр среди военных оркестров). Режиссура данных номеров – это строевые передвижения музыкантов под известные композиции (марши, песни) с выполнением различных двигательных и танцевальных элементов, созданием разнообразных конфигураций расположения, которые необходимо исполнять синхронно («Марш-парад» на музыку Г.Гладкова из м/ф «Бременские музыканты» – 1999 г.; «Марш-парад на новый лад» – 2002 г.; «Марш-парад 3» на музыку А.Рыбникова из к/ф «Приключения Буратино» - 2012 г.; старинный марш «Гренадеры» – 2014 г.).

Нередко участники коллектива сами предлагают понравившиеся им произведения (чаще всего популярные саундтреки). Если предложенная пьеса приемлема для репертуара и вызывает интерес у большинства участников коллектива, то можно включить ее в работу («Мобильник» - номер в стиле «рэп» на музыку С.Шнурова из к/ф «Бумер» – 2004 г.; «Пираты» - фантазия на музыку К.Badelt из к/ф «Пираты Карибского моря» – 2015 г.).

Репетиционный процесс

Прежде чем приступить к реализации проекта, руководитель должен:

1. иметь полное представление о возможностях своего коллектива;
2. хорошо знать осваиваемое музыкальное произведение;
3. владеть методикой репетиционной работы, уметь реализовать намеченное (свои музыкальные представления);
4. точно определять свои художественно-исполнительские требования к музыкантам, правильно формулировать замечания;
5. уметь установить творческий контакт.

Эффективность творческой деятельности: результативность и успешность коллектива, а также личные достижения учащихся – во многом зависят от организаторских способностей руководителя, его умения планировать творческий процесс на короткую и дальнюю перспективу и способности методически правильно организовать ход репетиции (основную форму учебного процесса творческого коллектива). Продуманная и выстроенная репетиционная работа позволит держать под контролем этапы процесса

создания музыкального номера, ставить перед собой конкретные задачи и добиваться хорошего результата, даст возможность эффективнее проводить занятия, экономить время на достижение поставленной цели, придаст работе черты стройности и завершённости. Практическая деятельность на занятии должна быть разнообразной по форме, методике и содержанию.

Начинать репетицию нужно с разыгрывания (разогрева) музыкантов на более легком или уже выученном материале. Первую половину занятия посвятить кропотливой работе: разучиванию сложных мест (технически и художественно) новых произведений, используя свежесть восприятия, высокую работоспособность, активность и наибольшую эмоциональную отдачу учащихся. Сделать прогон в нужном темпе (желательно без остановок) фрагментов или всего разучиваемого произведения. Во второй половине репетиции лучше повторить уже выученные номера, чтобы держать в репертуаре готовые произведения. При этом не нужно забывать о соблюдении темпа занятия, нудная однообразная работа, многократные повторения – быстро приводят к утомляемости детей.

Методы работы с коллективом:

1. *дирижерский показ* – выполняется посредством выразительного жеста (динамика, изменения темпа, вступление инструментов, характер);
2. *объяснение* технических вопросов, художественного содержания и др.;
3. *метод слуховой наглядности* – показ отдельных мелодических и ритмических фраз голосом или на каком-либо инструменте;
4. *метод визуальной наглядности* – показ движений и сценических действий исполнителей.

Основные задачи при разучивании музыкальной составляющей номера:

- точное выполнение авторских обозначений и указаний;
- установление метроритмического единства;
- выработка единых штрихов;
- точная фразировка;
- динамический баланс звучания партий (инструментов);
- техническая безупречность исполнения;
- работа над художественно-выразительной стороной исполнения;
- воспитание «чувства ансамбля».

Важно добиваться качественного исполнения участниками ансамбля своих партий в соответствии с ее спецификой и назначением, отработать мелодическую чистоту, ритмическую точность, динамические нюансы. Учащимся нужно объяснить, что нет легких и второстепенных инструментов: в ансамбле все важны. Индивидуальное разучивание партии каждым музыкантом проводится под руководством педагога. К этой работе можно подключить и более подготовленных участников коллектива. Руководитель выделяет сложные места, ставит конкретные задачи и поручает им проконтролировать процесс работы младших учащихся над партией, оказать помощь в овладении необходимыми исполнительскими приемами.

Исполнение партий концертных номеров *наизусть* дает больше свободы

самовыражению – игра по нотам, в этом смысле, ограничивает музыканта. Исполнение произведений в составе ансамбля на память позволяет во время выступления наладить постоянный контакт «музыкант – музыкант» и «музыкант – зритель» для наиболее артистичной и эмоциональной подачи номера.

Важный момент – *участие руководителя в составе детского ансамбля*. Это оправданно и полезно, прежде всего, потому, что личный пример педагога всегда более действенен. Преподаватель играет с учащимися «на равных» - это стимулирует ученика, укрепляет дисциплину, приближает обстановку репетиций к условиям игры профессиональных коллективов, расширяет технические возможности.

Чтобы занятия не были скучными, лучше менять или чередовать виды деятельности, постоянно поддерживая интерес и увлеченность творческим процессом. В завершении репетиции необходимо подвести итоги занятия, поблагодарить за проделанную работу, отметить общие и личные достижения участников коллектива, дать рекомендации для доработки и устранения ошибок.

Режиссура номера

Зрелище несет *событийность*. Событие – это то, что поставил режиссер (придумал образы и поместил их в необходимые сценические ситуации). Выстроенная последовательность действий – это *событийный ряд*:

1. исходное событие – отправная точка;
2. основное событие – обострение конфликта, столкновение;
3. центральное событие – высшая точка, кульминация;
4. финальное событие – развязка.

В рассматриваемом жанре ввиду небольшой продолжительности композиций нужна выпуклая и яркая подача событийного ряда при практически отсутствующих переходах (нет времени), лаконизм в раскрытии темы. Рождается мини-спектакль со своей завязкой, развитием, кульминацией и финалом.

Номер должен быть ярким, динамичным, лаконичным и сразу включить внимание зрителя. Сюжетная линия ведет развитие по нарастающей. Действия, происходящие на сцене, развивают силу эмоционального воздействия на зрителя, позволяют номеру смотреться с непрерывным вниманием. Желательно, чтобы он содержал элементы неожиданности либо в режиссерском решении, либо в самом исполнении (трюк, фокус). Особое внимание нужно уделять финалу номера (финальному событию), где важно уметь поставить яркую и выразительную точку (самый эффектный трюк или режиссерский ход). Режиссура номера позволяет раскрыть особенности музыкальных произведений, создавая через пластику, жест, трюк - музыкально-сценический образ. В оформлении номеров используются реквизит, декорации, бутафория и сценические костюмы (*приложение № 10*).

В соединении всех компонентов (выразительных средств) композиции

важную роль играет чувство меры и вкуса, которыми должен обладать руководитель. Используя в постановке элементы театрализации, важно в стремлении придать больше зрелищности не лишить номер духовного содержания, иначе оно теряет художественную ценность и не несет воспитательную функцию как для зрителя, так и для исполнителя.

Постановочный план номера фиксирует всю сценическую событийность, применяемые театральные приемы, все действия исполнителей, разбитые по тактам, фразам, разделам музыкальной композиции (*приложение № 11*). Авторские режиссерские указания, представленные в постановочном плане, допускают долю импровизационности исполнителей-инструменталистов при выступлении.

Постановочная работа

Практика применения в постановке номеров широкого арсенала нетрадиционных средств выразительности превращает выступления в *театрально-зрелищное действие*, усиливает эмоциональность исполнения, способствуют более яркому раскрытию художественного содержания произведения. Однако, инструменталист, исполняющий музыкальное произведение, в осуществлении полноценной актерской игры весьма ограничен. Поэтому коллективом используются доступные элементы: мимика, жесты, пантомима, передвижения, хореографические фигуры, танцевальные фрагменты, костюм, декорации и ряд нетрадиционных исполнительских приемов. Подобный эффект (синтез жанров) возможен лишь в том случае, когда исполнитель в равной степени хорошо владеет инструментом и актерской игрой (умение естественно передвигаться, владение выразительной мимикой, хореографическими приемами и другими элементами театрализации).

На успешность процесса ансамблевого музицирования влияют:

1. развитие у детей мотивации и установки на творчество, умение руководителя вовлечь учащихся в процесс создания концертного номера (*метод совместного творчества*), чтобы ребенок ощущал себя не только исполнителем, но и экспериментатором, активным участником процесса сочинительства: развивал творческое мышление, фантазию; проявлял инициативу, высказывал собственное мнение, предлагал идеи;
2. личное отношение учащихся к исполняемой музыке (интерес к тематике номера; желание артистично и эмоционально раскрыть музыкальный образ, характер и стилистику произведения, получая при этом удовольствие и удовлетворение от совместного исполнения);
3. взаимоотношения участников ансамбля друг с другом (психологические аспекты: совместимость, общность интересов, взаимопонимание, взаимоуважение, умение найти общий язык, чувство коллективизма).

Игра в ансамбле позволяет инструменталисту ощутить подлинную радость личностного и музыкально-творческого общения. Совпадение вкусов и пристрастий, близость духовных интересов зачастую оказываются фундаментом дружеских отношений между участниками. Действительно,

исполнение в ансамбле предполагает помимо навыков синхронной игры, способность и умение чувствовать и творить вместе. Единство художественных намерений, эмоциональное сопереживание исполняемой музыки, полет вдохновения, рождаемый совместной игрой, – вот что очень ценно в ансамблевом искусстве.

Коллектив использует в арсенале воздействия на зрителей комплекс идейно-эмоциональных выразительных средств: яркость музыки, образов и сценического решения, новизну в режиссуре постановки, зрелищность. При этом особенно важно, чтобы театральность изобразительных моментов естественно и органично сочетались с высоким качеством музыкального исполнения, т.е. реализация визуального ряда не становилась помехой технической составляющей игры на инструменте, а дополняя друг друга, они сливались в единый художественный продукт. В итоге коллектив демонстрирует слаженность, органичность, легкость исполнения, живое взаимодействие воплощаемых сценических образов и различных музыкальных инструментов, порою соперничающих друг с другом, ведущих диалог, а порою сливающихся в единое достаточно мощное звучание.

Нужно стремиться, чтобы концертный номер был мобильным, самостоятельным и завершенным произведением, чтобы его могли показать на разных сценических площадках, как отдельно, так и в сборных программах, концертах. Трактовка пьес должна быть современной, исполнение – отличаться своеобразием и оригинальностью. В этом случае они демонстрируются музыкантами с удовольствием, а принимаются зрителями с интересом, производя на них глубокое впечатление.

Когда произведение детально проработано и готово для сценического исполнения, проводится *генеральная репетиция*. Она является своеобразным итогом процесса создания номера. Ее цель – определение готовности разучиваемого произведения к концертному исполнению, устранение небольших погрешностей. Использование видеосъемки во время прогона номера способствует концентрации детей на воображаемом зрителе (прием работы «на камеру»), эмоциональному настрою и полной отдаче. Моделирование ситуации публичного выступления дает участникам коллектива практический опыт, ощущение свободы и уверенности на сцене во время выступлений.

Концертно-исполнительская деятельность является логическим завершением всех репетиционных процессов.

7. Технологии сценической презентации

Большое значение для комплексного разностороннего развития юного музыканта и формирования его музыкальной культуры имеет концертная исполнительская практика. Она способствует развитию артистичности, творческого внимания, чувства ответственности. Публичные выступления воспитывают в учащихся умение собираться, настраиваться, концентрироваться, владеть собой и противостоять любым неожиданностям, возникающим в процессе исполнения программы. Концертное выступление – конечный результат проделанной работы, своеобразный экзамен на художественную зрелость коллектива. Оно выявляет все возможности коллектива, демонстрирует его сплоченность, дисциплину, сценичность, эмоциональность и т.д. Предшествующая скрупулезная репетиционная работа по созданию и совершенствованию музыкально-театральной композиции способствует качественному воплощению замысла, более уверенному существованию учащегося в процессе сценического показа.

Готовясь к выступлению, необходимо отрепетировать с детьми выход на сцену (вынос и расстановку инструментов, реквизита), поклон, уход со сцены – тогда на публике это будет проделано быстро, мобильно и умело. Если есть такая возможность, необходимо провести репетицию на концертной площадке предстоящего выступления, чтобы дети лучше сориентировались, послушали акустику, не растерялись при выходе, были более уверенными во время выступления.

Сценическое волнение – естественное явление при публичных выступлениях, но важно не дать ему перерасти в панику и страх. Волнение – приносит, страх – парализует. Страх возникает от неуверенности. Неуверенность – от неумения и психологической неподготовленности.

На успешность публичного выступления положительно влияют:

- хороший уровень подготовленности и профессионального мастерства;
- общая психологическая устойчивость и уверенность в своих силах;
- опыт сценических выступлений;
- подготовка к выступлению в ситуации и условиях, близких к концертной (особенности сцены, техническая оснащенность и др.)
- хорошее физическое самочувствие;
- адекватный уровень ответственности;
- концентрация внимания на исполняемом произведении;
- позитивный настрой.

Негативно влияют:

- слишком сложная программа;
- недостаточный уровень профессионального мастерства;
- ситуация сверхответственного выступления.

Любой выход на сцену должен быть ожидаемым, желаемым, положительно окрашенным.

Одной из главных особенностей концертных номеров в жанре

«инструментальный театр» является специфика общения со зрителем. Музыканты во время выступления непременно обращаются к зрительному залу, адресуя свое исполнение ко всем сразу и к каждому в отдельности. Контакт юных артистов со зрителями (вербальное общение с аудиторией) дает возможность поднять эмоциональное исполнение номеров, вызывает непосредственную ответную реакцию публики, создает праздничную, живую атмосферу концертного зала. Важно добиваться, чтобы во время выступлений дети вели себя раскрепощенно, свободно и естественно (не боялись публики). Юным артистам нужно научиться улыбаться («надеть улыбку») и смотреть в зал, но при этом нельзя ни с кем конкретно (родителями, друзьями) общаться глазами. Нельзя ошибаться и реагировать на свои ошибки и ошибки других, поправляться, а сбившись, надо уметь продолжить игру незаметно со следующей фразы.

Зритель должен видеть – что происходит на сцене, а из увиденного понять – зачем ему это показывают. Поэтому перед выходом на площадку артисту нужно задать себе вопросы:

- что я делаю?
- для чего я делаю? какова моя цель? чего хочу?
- как я это делаю?

Во время выступления всегда нужно помнить важную истину артиста: *«все для зрителя!»*. Завершающим моментом является красивый уход коллектива со сцены.

Концертная деятельность ансамбля - это не только возможность продемонстрировать свое творчество зрителям, но и *музыкальное просветительство, популяризация народного исполнительства*. Информационно-просветительская деятельность способствует приобщению населения к музыкальному искусству, повышению его культурного уровня. Сценический показ (финал и результат творческого процесса) инструментально-театральных композиций, изначально ориентированных на публику, имеет в этом случае смысл и логическую завершенность. Зритель увидел продукт творчества артиста, артист увидел зрительскую реакцию в виде отклика зала, получив оценку за свой труд (моральное вознаграждение) – в виде аплодисментов.

Каждое выступление обязательно обсуждается в коллективе, выявляются как яркие моменты, так и недостатки, намечаются пути их решения. Анализируя результаты выступления, руководитель дает оценку качеству исполнения своих воспитанников, на основе отклика зрителей делает выводы о зрелищности, динамичности и яркости номера. Учёт зрительского восприятия очень важен. Ведь именно зритель в конечном итоге оценивает насколько удачным или неудачным получился номер (его композиционное решение, примененные средства выразительности).

Доставляя радость своим искусством и чувствуя отклик зрительских сердец, у юного артиста появляется стремление к ещё большей отдаче и творческому порыву. Успешное выступление, горячий прием публики – дают

новые силы, вызывают желание творить, искать, придумывать и воплощать новые идеи.

Помимо активной концертной деятельности коллектив принимает участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Такие поездки позволяют окунуться в творческую фестивальную атмосферу, дарят яркие впечатления и воспоминания, расширяют круг общения со сверстниками из других городов. Фестивали знакомят руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве и педагогике, выявляют и поддерживают талантливые коллективы и исполнителей, заряжают энергией на дальнейшее творчество.

Подготовка к конкурсам - это концентрация всех творческих сил руководителя и учащихся, стимул к совершенствованию своего мастерства, а значит, большой скачок в развитии. Подготовка к конкурсным выступлениям – процесс трудный, но увлекательный для обеих сторон. Он держит в тоне творческий потенциал педагога и юных музыкантов. Участие в состязаниях еще и полезный жизненный опыт в умении собраться и продемонстрировать все лучшее, на что ты способен. Мнение членов жюри, их профессиональная оценка уровня коллектива имеют большое значение для дальнейшего развития и совершенствования.

На каждый учебный год *планируется ряд творческих показов*: открытые репетиции для учащихся, родителей и преподавателей; концерты для родителей; ежегодный отчетный концерт школы; традиционное участие на протяжении ряда лет в сельских, районных и краевых мероприятиях; гастрольные поездки; участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. В конце учебного года руководитель подводит итог всей работы коллектива за год, делает анализ творческих достижений детей.

Приобретенный опыт учащихся в воплощении сценических презентаций способствует повышению общей поведенческой культуры на сцене. Умение работать в команде, органично взаимодействуя с другими участниками коллектива, а также контакт со зрительской аудиторией способствуют более яркому воплощению сценических образов в интерпретации замысла постановки. Умение держаться на публике содействует более свободному поведению, снятию излишней внутренней эмоциональной зажатости и неконтролируемого волнения. Этот навык – важная составляющая успешности исполнительского процесса и необходимое качество в жизни.

Творческую жизнь коллектива необходимо освещать в прессе. Писать о концертах, гастрольных поездках, достижениях на фестивалях и конкурсах, знакомить с наиболее интересными проектами и событиями в мире музыкального искусства. СМИ являются средством коммуникации с социумом, а публикации в них выполняют функцию информационной поддержки процесса музыкально-эстетического воспитания, тем самым пропагандируя и популяризируя детское художественное творчество (*приложение № 12*)¹⁶.

---

¹⁶ В приложении дан перечень публикаций в прессе о творчестве ансамбля «Балагуры», а также авторские статьи руководителя коллектива.

8. Анализ работы и результаты реализации программы

Успешно работая по авторской программе «Инструментальный шоу-ансамбль», коллектив получил признание и популярность не только в Оханском районе, но и в Пермском крае и добился следующих результатов:

- за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по развитию и пропаганде жанра ансамблю «Балагуры» неоднократно присваивалось звание **«Образцовый коллектив»**;
- в 2001 году художественный руководитель Авдонин Н.А. и ансамбль «Балагуры» становятся **Лауреатами Премии Пермской области в сфере культуры и искусства** за создание концертной программы «Марш-парад» (*приложение № 13*);
- 4 участника коллектива стали **стипендиатами «Юные дарования Прикамья»** в номинации «Искусство»;
- участники ансамбля неоднократно становились стипендиатами: Главы Оханского района, краевого телевизионного конкурса «Формула успеха», а также Лауреатами муниципального конкурса «Звезда XXI века» среди способных, одаренных и талантливых учащихся;
- за 20 лет творческой деятельности осуществлено 4 выпуска учащихся – около 40 музыкантов;
- 7 выпускников коллектива продолжили музыкальное образование в специальных учебных заведениях Пермского края, 3 выпускника успешно занимаются во взрослых творческих коллективах, для других музыка прочно вошла в жизнь в виде увлечения;
- высокое исполнительское мастерство коллектива позволяет ему участвовать в значимых культурных мероприятиях: Гала-концерт «Дети России III-му тысячелетию» (Государственный Центральный концертный зал «Россия», г. Москва, 2001 г.), фестивальный круиз лауреатов VIII областного фестиваля искусств детей и юношества Пермской области «Пермь-Казань-Самара-Пермь», (2001 г.), 10 Юбилейная церемония вручения Премии Пермской области в сфере культуры и искусства, (Органный концертный зал, 2004 г.), финал творческого проекта «Форум культуры», организованного Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края (Большой зал филармонии, 2011 г.), заключительный концерт XI Фестиваля искусств имени Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край» (г. Пермь, 2012 г.), съемки концерта Лауреатов краевого телевизионного конкурса детского творчества «Формула успеха» в рамках фестиваля "Белые ночи в Перми" (г. Пермь, 2012 г.), открытие-презентация проекта «Место встречи – Сквер искусств» в рамках проекта «Музыка парков и скверов» (г. Березники, 2014 г.);
- с 2006 года коллектив участвует в концертах Лауреатов краевого конкурса «Русская фантазия» в Органном зале;
- руководителем сделано более 60 инструментальных аранжировок,

поставлено более 80 оригинальных авторских концертных номеров, большая часть которых в жанре «инструментального театра»;

- создано 5 юбилейных концертных программ: «Марш-парад», «Мьюзик-шоу» (10-летие коллектива), «Мужички с гармошкой» (посвященная 100-летию баяна), «С нами не соскучишься!» (15-летие коллектива), «Пора-пора-ПОРАДУЕМСЯ!» (20-летие коллектива);
- коллектив ведет активную концертную деятельность, ежегодно дает до 30 выступлений на лучших концертных площадках Оханского района, Пермского края и РФ. С искусством ансамбля знакомы жители г. Москва (2001 г.), г. Санкт-Петербург (2007, 2011 гг.), Геленджик (2010, 2011, 2014, 2015 гг.), Чебаркуль (2000, 2005 гг.), Орел (2000 г.); городов и сельских поселений Пермского края: г. Пермь (1997-2015 гг.), г. Чайковский (2001 г.), г. Краснокамск (1996, 2001, 2004 гг.), г. Кудымкар (1997 г.), г. Нытва (1996, 2006, 2007, 2009-2014 гг.), г. Оса (1997, 2012, 2014, 2015 г.), г. Оханск (1995 – 2015 гг.), г. Чернушка (2012 г.), Очер (1999, 2001, 2010, 2011, 2012, 2014 гг.), г. Березники (2010, 2014 гг.), г. Добрянка (2005 г.), г. Верещагино (2015 г.), с. Частые (1997, 1999, 2000, 2003, 2005 гг.), с. Пихтовка (2000 г.), с. Усть-Качка (2003, 2005, 2014 гг.), с. Большая Соснова (1997, 2011 гг.), п. Павловский (2012 г.), с. Сива (2014 г.);
- коллективом выпущены: 3 буклета, 4 настенных календаря, 2 DVD-диска с лучшими концертными номерами;
- творчество ансамбля «Балагуры» освещается в краевых средствах массовой информации: Пермское краевое радио (1997, 2002 гг.), Пермская краевая газета «Звезда» (2001, 2003, 2007 гг.), еженедельник «Новости культуры» (2008 г.), ГТРК «Пермь» (2012 г.), журнал «Компаньон» (2013 г.); в районных: «Оханск-ТВ» (2000, 2001, 2003, 2009-2014 гг.), газета «Оханская сторона» (1994-2015 гг.);
- результативность и эффективность данной методики подтверждает множество дипломов лауреатов и дипломантов Краевых, Всероссийских, Международных конкурсов и фестивалей:

Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса «Голубая волна» (г. Геленджик, 2011 г.). Лауреаты международного фестиваля-конкурса «Петро-Павловские ассамблеи» (г. Санкт-Петербург, 2007 г.), международного конкурса-фестиваля «Рождественские каникулы» (г. Москва, 2001 г.), I международного конкурса-фестиваля «Орловские зори» (г. Орел, 2000 г.), всероссийского фестиваля им. П.Бажова (г. Чебаркуль, 2000, 2005 гг.), **всероссийского фестиваля-конкурса «Голубая волна» (г. Геленджик, 2010, 2014, 2015 гг.),** всероссийского фестиваля-конкурса «Москва-Пермь транзит» (г. Пермь, 2007 г.), регионального фестиваля-конкурса искусств «Весна. Красота. Музыка» (г. Пермь, 2009-2010 гг.), VII-XI краевого фестиваля искусств «Наш Пермский край» (г. Пермь, 1998-2012 гг.), краевого конкурса исполнителей на народных инструментах «Русская фантазия» (г. Пермь, 2005-2015 гг.). Дипломант I степени межмуниципального конкурса «Юных исполнителей на народных инструментах» (г. Пермь, 2011 г.), конкурса

ансамблей и оркестров народных инструментов «Прикамская мозаика» (г. Пермь, 2014 г.), дипломант IV всероссийского фестиваля-конкурса им. Мстислава Запашного «Пермь-2008», краевого фестиваля «Ермакова братина» (г. Пермь, 2008 г.), обладатель **Специального приза** международного конкурса-фестиваля «Цветущий май» (Пермский край, г. Оса, 2012, 2014, 2015 гг.) и др.;

- высокую степень удовлетворенности уровнем образовательного процесса ДМШ в инструментальном ансамбле «БАЛАГУРЫ» выявило анкетирование родителей и участников коллектива;
- за 20 лет творческой деятельности состоялось множество интересных ярких встреч с известными людьми: Президентом России В.В. Путиным, губернаторами Пермского края Ю.П. Трутневым и О.А. Чиркуновым, министрами культуры О.П. Ильиных и И.А. Гладневым, выдающимся музыкантом Владимиром Спиваковым, дирижером московского театра «Новая опера» Дмитрием Волосниковым, известной телевизионной ведущей Ангелиной Вовк, композитором Виктором Новиковым, ведущими телепередачи «Играй гармонь» Анастасией и Захаром Заволокиными, виртуозом-балалаечником Алексеем Архиповским, ведущей телепередачи «Аншлаг» Региной Дубовицкой и юмористом, музыкантом-эксцентриком Геннадием Ветровым и др..

В ноябре 2014 года в «Год культуры в России» коллектив отметил 20-летие творческой деятельности. К этой дате подготовлена концертная программа «Пора-пора-ПОРАДУЕМСЯ!», выпущены красочные буклеты, настенные календари и DVD-диск с лучшими концертными номерами за последние пять лет. В адрес коллектива пришло много поздравлений и Благодарственных писем от известных деятелей культуры Пермского края. Событие широко освещалось в районной прессе.

Успешная реализация нашей концепции подтверждается отзывами известных деятелей культуры и искусства.

Заключение

Данная работа является обобщением 20-летнего опыта педагогической деятельности в качестве руководителя детского инструментального ансамбля «Балагуры» в новом синтетическом жанре коллективного музицирования «детский инструментальный театр».

Изучение теоретических основ творческой деятельности детского художественного коллектива, знакомство с современными методиками и научными исследованиями ведущих специалистов, многолетняя практика, обобщение личного педагогического опыта работы, результатов творческих поисков и экспериментов в области коллективного инструментального музицирования, разработка и апробация авторской программы позволяют сделать следующие выводы:

- *уникальность жанра «инструментальный театр» заключается в синкретизме его составляющих элементов: музыки и сценического действия; главное в нем – наличие определенного сюжета и синтез разных искусств в рамках одного опуса;*
- *автор композиции в жанре «инструментальный театр» совмещает в себе несколько функций: автора идеи, аранжировщика, драматурга, режиссера-постановщика;*
- *«инструментальный театр» дает возможность полнее и разностороннее реализовать себя: проявить и развить индивидуальные способности (в сочинительстве, музыкальном исполнительстве, актерстве и др.) в процессе создания номера и его исполнения;*
- *«инструментальный театр» как синтез искусств – перспективное направление развития инструментального жанра;*
- *авторская программа «Инструментальный шоу-ансамбль» детского коллектива «Балагуры» объединила в себе новаторские идеи в области искусства, стала новой формой образовательного процесса и вектором эффективного музыкального развития детей;*
- *новая форма коллективного творчества позволила выйти за рамки традиционного академического подхода в инструментальном исполнительстве;*
- *музыкальное творчество посредством коллективного инструментального музицирования развивает учащегося эмоционально и интеллектуально: оказывает значительное воздействие на общее развитие личности, формирует эмоциональную сферу и индивидуальное сознание, совершенствует мышление, воспитывает чуткость к красоте, задает определенный настрой на жизнь;*
- *психолого-педагогические особенности творческой деятельности детского инструментального ансамбля положительно сказываются на музыкальном развитии детей и благоприятствуют проявлению ребенком своей индивидуальности; участник коллектива приобщается к разножанровой музыке, искусству; получает богатый музыкальный опыт, формирует*

интересы и вкусы;

- *в результате обучения дети становятся пропагандистами музыкальной культуры, у них появляется стремление к активной творческой деятельности;*
- *использование народных инструментов содействует приобщению учащихся к национальному менталитету и воспитанию чувства любви к самобытной культуре своего народа, пониманию ценностей народной культуры и важности ее сохранения – что на сегодняшний день очень актуально;*
- *результаты творческой деятельности в жанре «инструментальный театр» (личные достижения участников ансамбля и коллектива в целом) позволяют сделать вывод, что найденная форма коллективного музицирования, выстроенная система занятий, совместный творческий процесс создания концертных номеров – являются эффективным способом формирования музыкальной культуры учащихся ДМШ;*
- *разработанная технология, проверенная временем и имеющая успешный результат, доказала свое право на существование, подтвердила жизнеспособность и правильность выбранной концепции.*

Творческий процесс создания концертного номера приводит к сотрудничеству и сотворчеству педагога и ученика, порождает взаимопонимание между обучаемым и обучающим. Это дает возможность развить и расширить концепцию формирования музыкальной культуры ребенка, где наряду с практическими навыками музицирования воспитываются навыки творческого отношения и личного участия в процессе (ребенок не только исполнитель, но и создатель музыкально-сценического продукта). Юные музыканты впитывают дух творчества, любовь к музыке, испытывают азарт, удовольствие и кураж от самого процесса сотворчества.

Ансамблевое исполнительство, создание аранжировок оригинальных произведений, совместный поиск новых красок и их сочетаний в звучании инструментов, работа над режиссурой номера, использование элементов театрализации и хореографии, помощь в изготовлении реквизита и декораций - все эти виды деятельности определяют творческий и увлекательный характер процесса музыкального развития детей, обуславливают его результативность, позволяют более эффективно воздействовать на комплексное художественно-эстетическое воспитание. Практика показала, что творческая деятельность в жанре «инструментальный театр» способствует устойчивым положительным результатам обучения, воспитания и развития: влияет на мотивацию, результативность процесса обучения в целом, повышает успеваемость, оказывает существенные положительные сдвиги в уровне воспитанности и развития, создает позитивное, комфортное, заинтересованное существование учащихся (*приложение № 14*). Коллективное музицирование ограждает ребенка от негативных влияний и, что очень важно, формирует нравственные основы.

Безусловно, не все выпускники коллектива станут заниматься музыкой профессионально, но что очень ценно – у них возникает потребность

продолжать общение с искусством в повседневной жизни, стремление дальнейшего развития творческого потенциала и самореализации. Я надеюсь, что они станут успешными людьми, яркими индивидуальностями, займут достойное место в обществе, и всегда с большой радостью будут вспоминать об увлекательном творческом процессе в коллективе, участии в конкурсах, фестивалях и ярких гастрольных поездках.

Ансамбль «БАЛАГУРЫ» сегодня - это органичный синтез инструментальной музыки и элементов театрализации, виртуозной игры и сценического шутовства. Музыка отдыха, идущая в ногу со временем. Деятельность коллектива – это постоянный поиск, творческие эксперименты. А секрет успеха в том, что участники ансамбля не устают удивлять зрителя своей фантазией, увлеченностью и хорошим настроением! Живые, веселые, открытые музыканты, яркие сценические образы, юмор, энергия, кураж, которые «Балагуры» дарят зрителю – не исчезают бесследно. Они повышают тонус, улучшают настроение, дарят радость и подвигают на добрые дела.

Список литературы

Научная литература:

1. Бочкарев Л. Л. Психология музыкальной деятельности. - М., 1997. – 240 с.
2. Ванечкина И.Л., Галеев Б.М. Концепция синтеза искусств А.Н.Скрябина / И. Л. Ванечкина, Б. М. Галеев // В кн. Материалы третьей конференции "Свет и музыка". – Казань: КАИ, 1975. – с. 24–30.
3. Ивашкин А.В. Музыка как большая сцена. Встречи с Маурицио Кагелем / Советская музыка, 1988. № 8. – с. 116-123.
4. Ионин Л.Г. Социология культуры: Учебное пособие / М.: Издательская корпорация «Логос», 1996. – 280 с.
5. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Словарь по педагогике. – М.: ИКЦ «МарТ»
6. Кононенко Б.И. Большой толковый словарь по культурологии/ 2003.
7. Левин В.А. Воспитание творчества. / Томск: Пеленг, 2003. - 56 с.
8. Лейбович О.Л. Десять лекций по культурологии: учебное пособие: курс лекций / О.Л.Лейбович. – Пермь: издательство Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 42 с.
9. Леонтьева О.Т. «Экспериментальная» музыка в основе «экспериментальной» педагогики / СМ., 1978. № 12. – с. 110-119.
10. Опыт российских модернизаций XVIII-XX века. /М.: Наука, 2000. – 246 с.
11. Петров В. Акция в инструментальной музыке XX века // Инструментальная музыка в межкультурном пространстве: проблемы артикуляции: Рефераты докладов и материалы Международной инструментоведческой конференции. / Отв. ред. – И.В. Мациевский. – СПб.: Астерион, 2008. С. 126-131.
12. Петров В. Инструментальный театр: генезис, становление, основные закономерности / Художественное образование: преемственность и традиции: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. – Саратов, 2008. с. 60-68.
13. Петров В.О. Инструментальный театр XX века: вопросы истории и теории жанра: Монография. / Астрахань: АИПКП, 2013. – 355 с.
14. Петров В.О. Инструментальный театр: функции передвижения исполнителей- Актуальные проблемы высшего музыкального образования: Научно-аналитический и научно-образовательный журнал. – Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2011. № 2 (18). С. 40-45.
15. Петров В.О. Творчество Маурисио Кагеля в контексте постмодернизма // Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие: Сборник научных статей по материалам Международной научной конференции 13-14 ноября 2012 года. / Гл. ред. – Л.В. Саввина, ред.-сост. – В.О. Петров. – Астрахань: ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации и переподготовки», 2012. С. 165-176.
16. Петров В.О. «Из Германии» Маурисио Кагеля: постмодернистское видение

романтических идеалов // Поэтика музыкального произведения: новые научные направления: Сборник научных статей / Гл.ред. – Л.В. Саввина, ред.-сост. – В.О. Петров. – Астрахань: Астраханская государственная консерватория, 2011. – С. 144-162.

- 17.Петров В.О.Инструментальный театр Маурисио Кагеля // Искусство и образование: журнал методики, теории и практики художественного образования и эстетического воспитания. – М., 2011. № 5 (73). – С. 36-48.
- 18.Саркисян С.К.Инструментальный театр в свете концепции М. Кагеля и вне ее // Музыкальная культура в Федеративной Республике Германия. – Кассель, 1994. – с. 381-397
- 19.Таллибулина М.Т. Музыкальная одаренность: модель структуры, методы выявления и развития: монография / М.Т.Таллибулина; Перм. Гос. Пед. Ун-т. – Пермь, 2011. – 279 с.
- 20.Шушкова Н.В., Яковлева В.В.Учебный словарь по культурологии: Учебное издание / ПГТУ. – Пермь: РИО ПГТУ, 2006. – 83 с.

Методическая и музыкально-педагогическая литература:

1. Андрюшенков Г. Детский оркестр русских народных инструментов / СПб.: Союз художников, 2011. – 88 с.
2. Апраксина О. А. Методика музыкального воспитания в школе. М., 1983. – 64 с.
3. Афанасьев С.Л. Работа с детским самостоятельным ансамблем ложкарей: Методическое пособие / М.: всероссийский научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы им.Н.К.Крупской, 1985. – 115 с.
4. Баренбойм Л. Путь к музицированию. Л.-М., 1973. – 72 с.
5. Бергер Н.А. Сначала – РИТМ: Учебно-методическое пособие для общеобразовательных и музыкальных школ, школ искусств, отделений пед.практики муз.уч. и консерваторий / СПб.: Композитор, 2004. – 72 с.
6. Богданов И.А. Постановка эстрадного номера: Учебное пособие. - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2013. - 331 с.
7. Бычков Н.В. Музыкальные инструменты. / М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 176 с.
8. Васильев Ю.А., Широков А.С. Рассказы о русских народных инструментах. – 2-е изд. – М.: Советский композитор, 1986. – 88 с.
9. Виноградов Л.В. Коллективное музицирование. Музыкальные занятия с детьми от пяти до десяти лет. – СПб.: Образовательные проекты; М.: НИИ школьных технологий, 2008. – 160 с.
- 10.Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1989. – 192 с.
- 11.Гофман М.-Р. Музыка – друг на всю жизнь. Пер. с франц. – М.: Музыка, 1999. – 120 с.
- 12.Долгушин С. Л. К вопросу о синестетическом методе и его значении в формировании и развитии творческих способностей младших школьников в процессе элементарного музицирования / Общее музыкальное образование в

- спектре актуальных проблем современной педагогики: Сб. научных и методических статей. Омск: АДМЭВ, 2000.
13. Долгушин С. Л. Музыкально-импровизаторское творчество как основа развития художественно-образного мышления ребенка: К проблеме научно-экспериментальных исследований. / Омск: АДМЭВ, 1999. – 65 с.
  14. Имханицкий М.И. У истоков русской народной оркестровой культуры. – М., 1987.
  15. Корыхалова Н.П. Чтобы музыка зазвучала... – М.: Музыка, 1999. – 120 с.
  16. Лаптев И.Г. Детский оркестр в начальной школе: Книга для учителя. / М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.
  17. Макаров С.М. Клоунада мирового цирка: История и репертуар. / М.: «Российская политическая энциклопедия» РОССПЕН, 2001. – 268 с.
  18. Мельников М.Н. Детский фольклор и проблемы народной педагогики. Новосибирск: Просвещение, 1987.
  19. Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: Сб. статей и материалов. В 2-х ч. – М., 1987.
  20. Орф К. Музыка для детей: рус. версия: т. I / Карл Орф – Челябинск: МРУ: Mainz: Schott, 2008. – 80 с.
  21. Павловская Е.И. Инструментальный ансамбль в творчестве Е.Дербенко: Исследование. – Курган: Мир нот, 1998. – 92 с.
  22. Петрушин В. А. Музыкальная психология. М.: Владос, 1997.
  23. Попонов В.Б. Русская народная инструментальная музыка. – М., 1984.
  24. Просандеева О.А. Детский ансамбль: от идеи до концерта / О.А. Просандеева. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 140 с.
  25. Рубб А.А. Эстрада с точки зрения... Беседы режиссера / М.: Государственный Российский Дом народного творчества, 1993. – 259 с.
  26. Рытов Д.А. Традиции народной культуры в музыкальном воспитании детей: Русские народные инструменты: Учебно-методическое пособие. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001. – 384 с.
  27. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. Под ред. Л.А. Баренбойма. - Л.: Музыка, 1970.
  28. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. Игры звуками: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЛОИРО, 2003. – 100 с.
  29. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки: Система обучения К.Орфа / Т.Э. Тютюнникова. – М.: ООО Издательство АСТ, 2001. – 94 с.
  30. Ушенин В.В. Школа ансамблевого музицирования баянистов (аккордеонистов): Часть 1 6 2-4 классы ДМШ: учебно-методическое пособие / В. Ушенин. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 123 с.
  31. Фаминицын А.С. Скоморохи на Руси. – СПб., 1995.
  32. Чебыкина Т.И. История исполнительства на русских народных инструментах: учебник для студентов специальностей Народное художественное творчество, Инструментальное исполнительство / Т.И. Чебыкина; Перм. Гос. ин-т искусства и культуры. Пермь, 2011. – 390 с.

- 33.Шелемов Б.И. Детское музыкальное творчество на русской народной основе: Методическое пособие для педагогов детских музыкальных школ. – СПб.: Композитор, 2000. – 224 с.
- 34.Элементарное воспитание по системе Карла Орфа / Сост. Л.А. Баренбойм. – М., 1978.

Сведения об авторе

Авдонин Николай Александрович
1972 года рождения

Образование высшее профессиональное,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Пермская государственная академия
искусства и культуры», 2014 г.
«Народная художественная культура»

Место работы: МБОУ ДО «Детская музыкальная школа»
село Острожка, Оханский район, Пермский край.
Должность: преподаватель по классу баяна высшей квалификационной
категории, руководитель детского инструментального ансамбля «БАЛАГУРЫ»
Педагогический стаж работы 22 года.

Награждён знаком МК РФ «За достижения в культуре»,
медалью «За вклад в развитие образования».
Лауреат премии Пермской области в сфере культуры и искусства,
«Почетный гражданин» Оханского муниципального района.

Почтовый адрес: 618103, Пермский край, Оханский район,
село Острожка, ул. Советская 40, кв.8

e-mail: AvdoninN@mail.ru

Телефон: (34279) 3-73-45 (дом.)

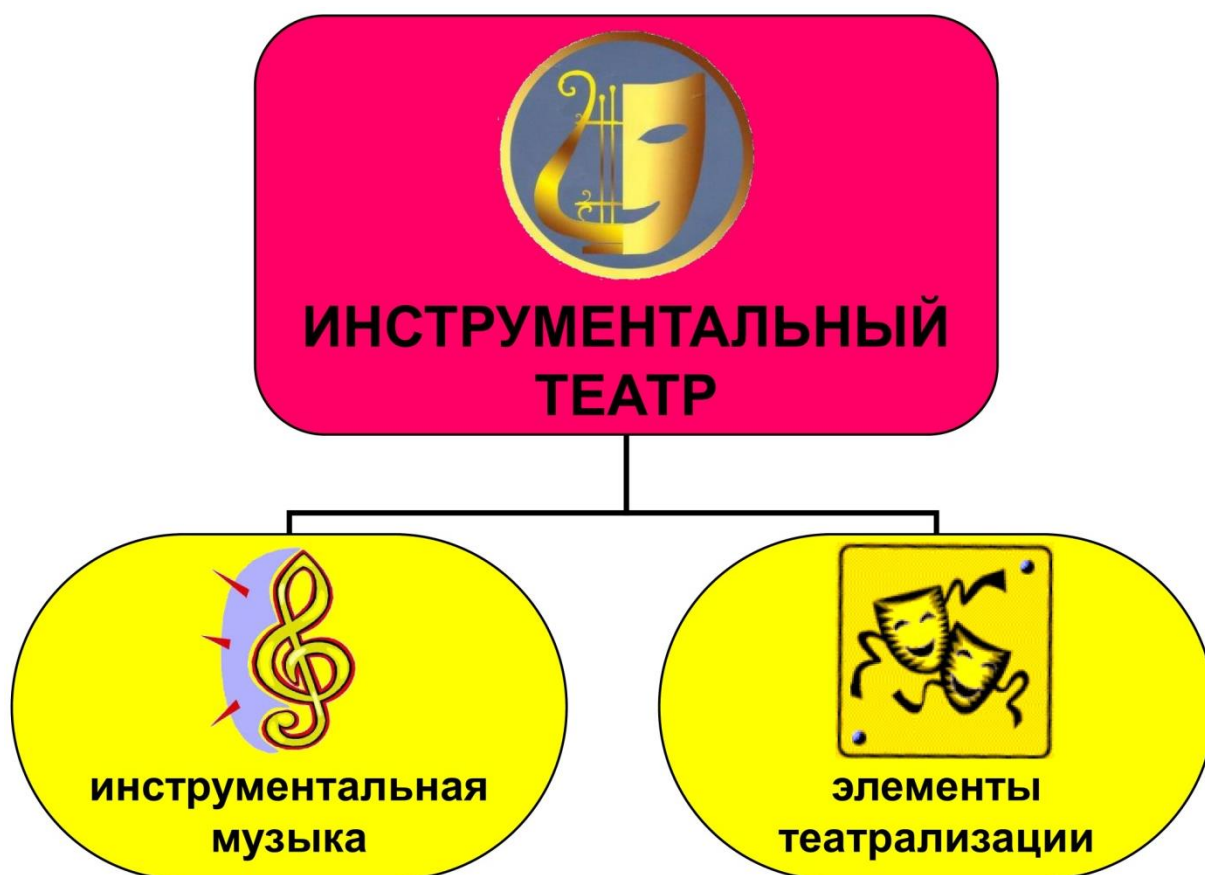
(34279) 3-72-80 (раб.)

8–9194648988

Синтез искусств-

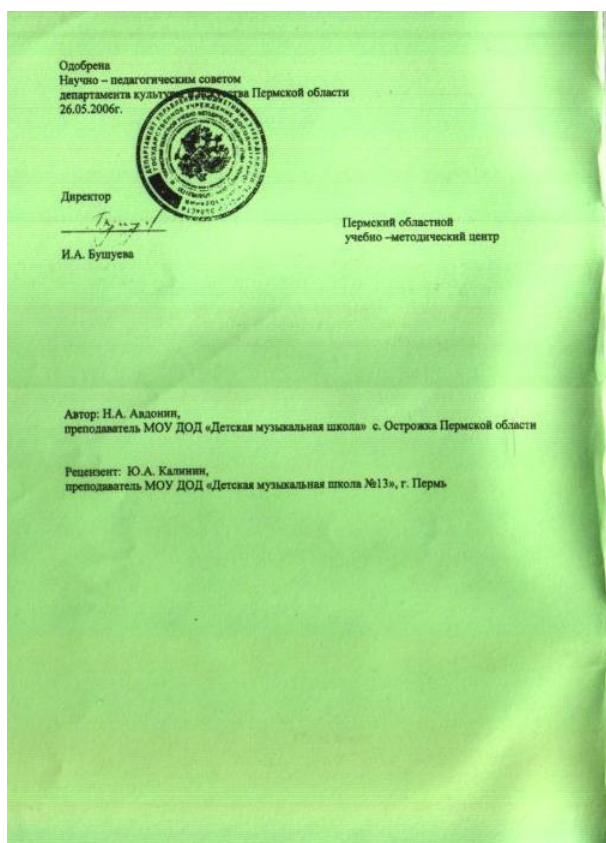
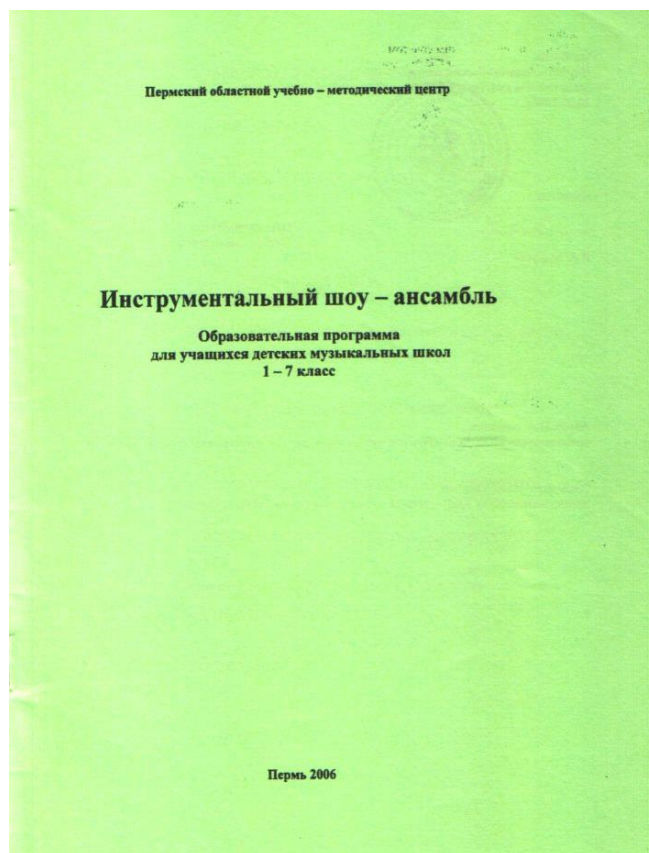
органичный сплав различных видов искусства,
объединенных общей идеей воплощения,
для создания нового художественного продукта.

- зарождается и обретает самостоятельность в результате слияния музыкальной (слуховой) и театральной (визуальной) линий, демонстрируя зрителям одновременно несколько различных потоков информации;
- тенденция современной культуры к синтезу искусств, имеет свои жанровые особенности, признаки, отличные от других жанров искусства музыкального направления;
- автор произведения в жанре инструментального театра синтезирует в себе функции композитора и режиссера.

**Авторская учебная программа Н.А.Авдониной
«Инструментальный шоу-ансамбль»**

Содержание программы:

- I. Пояснительная записка.**
- II. Примерный учебно-тематический план.**
- III. Содержание курса обучения.**
- IV. Методические рекомендации.**
- V. Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе.**
- VI. Анализ работы и результаты реализации программы.**
- VII. Перечень учебно-методического обеспечения.**
- VIII. Список использованной автором литературы.**
- IX. Репертуар детского инструментального шоу-ансамбля «БАЛАГУРЫ».**
- X. Сведения об авторе.**

**Занятия в областной заочной школе культуры для одарённых детей
отделения циркового искусства**

Инструментальное музицирование в ДОУ

Этапы создания сценической композиции

**Модель комплекса выразительных средств
(сценических элементов)
концертного номера ансамбля «Балагуры»**

«Инструментальный театр»
в контексте творчества ансамбля «Балагуры»

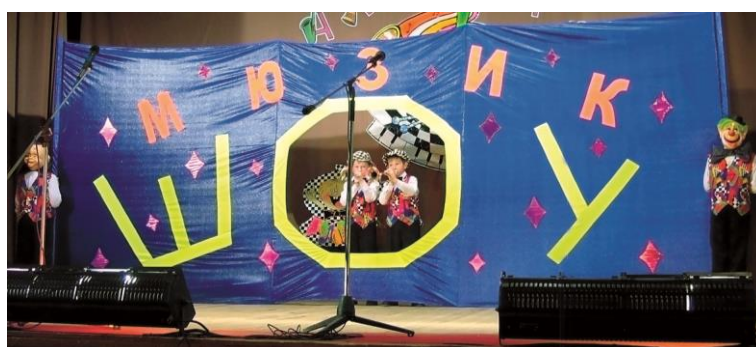
Репертуар ансамбля «Балагуры»

(концертные постановки в жанре «инструментальный театр»)

1. «Русский сувенир» народная картинка – 1998 г.
2. «Марш-парад», дефиле на музыку Г.Гладкова из м/ф «Бременские музыканты» – 1999 г.
3. Пародия в стиле «ретро» или парафраз «Артист эстрады» – 2001 г.
4. «На ярмарке», музыкальная картинка – 2001 г.
5. «Веселая карусель», попури на музыку из мультфильмов – 2002 г.
6. «Марш-парад на новый лад», дефиле на музыку Г.Гладкова из м/ф «Бременские музыканты» – 2002 г.
7. «Весёлые картинки», пародия на цирковое представление – 2003 г.
8. «Фантазёры», дефиле – 2003 г.
9. «Тачанка», музыкальная картинка на т. песен о гражданской войне – 2003 г.
10. «Музыкальный детектив» на музыку Е.Дербенко – 2004 г.
11. «Мобильник», номер в стиле «рэп» на музыку С.Шнурова из к/ф «Бумер» – 2004 г.
12. «Мюзик-шоу», эстрадное попури гр. «Дилижанс» – 2004 г.
13. «Золотые ноты» на музыку В.А.Моцарта /посвящено 250-летию со дня рождения композитора/ – 2005 г.
14. «Футболисты», попури – 2005 г.
15. «Мужички с гармошкой» /посвящено 100-летию баяна/ – 2006 г.
16. «РОК-пирог», пародия в стиле «рок» – 2006 г.
17. «Музыкальный ринг», попури – 2007 г.
18. «Дело в шляпе» на музыку Е.Дербенко – 2008 г.
19. «Балаган» В.Биберган «Галоп» – 2009 г.
20. «Праздник» на музыку Е.Дербенко – 2009 г.
21. «Яблочко», матросский танец – 2010 г.
22. «Святая Русь», фантазия на тему песни «Конь» гр. «Любэ» – 2011 г.
23. «Джексомания» на музыку М.Джексона – 2011 г.
24. «Казачья заливхватская», попури – 2012 г.
25. «Марш-парад 3» на музыку А.Рыбникова из к/ф «Приключения Буратино» – 2012 г.
26. «Поиграем в классиков», классический микс на музыку П.И.Чайковского, Л.Бетховена, В.Моцарта, И.С.Баха – 2013 г.
27. «Гренадеры», старинный марш – 2014 г.
28. «Рассея», попури – 2014 г.
29. «Слава Отечеству!», попури на тему песен о ВОВ – 2014 г.
30. «Посиделки в 21 веке», музыкальная композиция – 2014 г.
31. «1941-45. Посвящение» М.Фрадкин «У деревни Крюково» – 2014 г.
32. «Казачья», попури на темы казачьих песен – 2015 г.
33. «Пираты», фантазия на музыку Klaus Badelt из к/ф «Пираты Карибского моря» – 2015 г.

**Сценический реквизит, декорации и костюмы
концертных номеров**

Постановочный план концертного номера в жанре «инструментальный театр»

Постановочный план **Матросский танец «Яблочко»** (хронометраж 3.15 мин.) переложение В.Петрова, В.Бортянкина, А.Беляева

Состав:

I Баян – Авдонин Н.А.

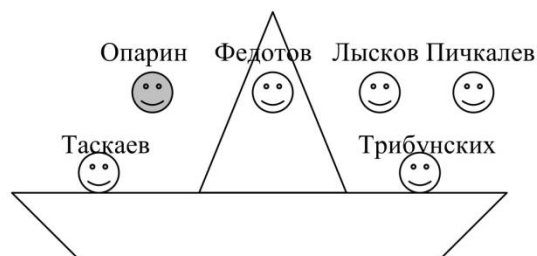
II Баян – Владыкин Андрей

Команда:

Капитан (баян), **Кок** (б.барабан) – Опарин Марк

Матросы (деревянные, алюминиевые ложки):

1. Федотов Максим
2. Таскаев Алексей
3. Лысков Никита
4. Трибунских Даниил
5. Пичкалев Рома

Фигуры из резинки: кораблик, балалайка-контрабас, волна.

№ цифры	пояснения
Вступление 1-2 фразы 3 фраза	Матросы «прощаются» (ноги на ширине плеч, покачиваясь в стороны, машут левой рукой над головой, пр.рука с ложками за спиной). На 8 такт выстраиваются в колонну, левая рука на плече впереди стоящего. Матросы – лев.рука на плече впереди стоящего, правая рука делает круговые движения с ложками и ударами по колену («плывут»), идут на месте четвертями, удар ложками на 1 четверть такта. На последний такт приветствие (поворот, на 2 восьмую – опустить руки (удар ложками по руке), прыжком развести пятки ног в стороны, колени соприкасаются, голова опущена вниз, на 2 четверть – прыжком соединить ноги и выпрямить голову, удар ложками по правой ноге.) Опарин, Федотов, Таскаев, Лысков, Трибунских, Пичкалев
1 1, 2 фразы 3 фраза	Выходит капитан (с баяном) перед строем. Он играет начало фразы, матросы отвечают ему на ложках. Капитан - «ковырялочка»: правая нога идет на носок, на каблук и 3 притопа. Движение повторяется с левой ноги. Играют вместе.
2 1, 2 фразы 3 фраза	Матросы – ноги широко расставлены, пр.рука на поясе с ложкой, лев.рука на плече соседа. Качаются вправо и влево и по одному садятся на колено. Капитан – ставит 2 аккорда и строевым шагом проходит перед строем вправо и обратно влево, затем выходит на центр. Лысков, Трибунских, Пичкалев играют на ложках, Федотов и Таскаев строят из резинки «Балалайку».
3 1, 2 фразы 3 фраза	Капитан отбивает четотку. Трое матросов держат и играют на «Балалайке». Федотов Лысков Таскаев Трибунских Пичкалев Опарин
4 1, 2 фразы 3 фраза	Федотов, Таскаев – делаю резинкой «волны». Матросы «плывут в лодке, гребут веслами», в руках по ложке: 1 – наклон вперед, удар ложками (веслами) по полу, 2 – скользить ложками по полу, отклониться назад. Трибунских кричит «Полундра!». Построение матросов в колонну.
5 1, 2 фразы 3 фраза	1 – присед, колени развести в стороны, удар ложками за спиной 2 – встать, прямые руки через стороны поднять вверх, удар ложками над головой выполнять движения через одного. 1 такт – Трибунских №1 - выпад вправо, 2 такт – Пичкалев №2 - выпад влево, 3 такт – Таскаев, Лысков №3,4 - расходятся в стороны, 4 такт – Федотов №5 -выбегает вперед и смотрит вдаль.
6	Выход Кок, матросы меняют деревянные ложки на алюминиевые. Кок приглашает матросов и разворачивается спиной. Матросы 2 р. «кушают яичницу» и садятся на колено в линию. Пичкалев выбегает, оглядывается по сторонам и кушает еще раз.
7 8 9	Матросы играют на алюминиевых ложках, Кок подыгрывает на Б.барабане и танцует за матросами. В конце матросы выполняют хлопашку.

Постановочный план «Праздник» музыка Е.Дербенко (хронометраж 3.30 мин.)

Состав:

I Баян – Владыкин Андрей
 II Баян – Федотов Максим
 III Баян – Опарин Марк
 IV Баян – Авдонин Н.А.

} баянисты сидят на стульях

М.барабан, тарелка – Таскаев Алексей
 Тамбурин – Трибунских Даниил
 Шейкер, металлофон – Пичкалев Роман
 Дер. коробочка – Лысков Никита

} с флажками стоят за баянистами

- Настроенье и веселье мы поможем вам создать

Чтобы долго этот ПРАЗДНИК Вам хотелось вспоминать!

		М.бар.,тар Таскаев	Тамбур. Трибун.	Шейкер Пичкалев	Короб. Метал. Лысков
№ цифры	пояснения	I Баян Владыкин	II Баян Федотов	III Баян Опарин	IV Баян Авдонин
	Баянисты – удар по корпусу инструмента с поворотом вправо от IVБ. к IB.	- - - 1	- 2 2	- 3 3 3	4 4 4 4
	Баянисты – поворот головы к зрителю. «Ритмическая отбивка» - ритмы по корпусу инструмента.				
вступл. 1 фр.1 т.	все флажки поднять вверх				
2такт	флажки опустить вниз;				
3 такт	поднять вверх				
4такт	быстро помахать над головой и опустить				
2 фраза 1 такт	движение в стороны над головой половинками (лев., пр.) 1 флажок;				
2 такт	+ 2 флажок				
3 такт	+ 3 флажок				
4 такт	+ 4 флажок				
3 фраза	повтор 1 фразы				
4 фраза	повтор 2 фразы без 4 такта, 4 т. – поднять все флажки вверх, 5 т. – опустить вниз				
1	машут по сторонам над головой (половинками)				
1 фраза					
2 фраза					
3 фраза					
4 фраза					
отбивка	машут все вместе – быстро (восьмыми)				
2	после отбивки все вниз, начинают I и III Б., меняются по мотивам со II и IV Б., отбивки – машут все вместе (быстро восьмыми) (баянисты, кто не играет – поднимают руки, машут зрителям)				
1, 2 фр.					
3 фраза	движение в стороны над головой половинками (лев., пр.), баянисты встают по одному с 1 к 4				
4 фраза	Баянисты пружинистые приставные шаги в стороны				

3, 4 такт	На затактовый аккорд – все поворот головы вправо	Таскаев – встает на 1-2 стул;	Трибунских – на 2-3 стул;	Пичкалев – подходит к металл.	Лысков – встает на 3-4 стул
3	Таскаев - дер.палочки (флажки) Трибунских – «звездочка» (хлопки на отбивку) Лысков – дер.палочки (флажки) Все – поворот головы справа-налево, на отбивку флажки поднять вверх и простучать ритм				
1 фраза	Поворот влево-направо				
2 фраза	Поворот справа-налево;				
4 фраза	Трое спускается со стульев, II Б. пересаживается к I Б., III Б. пересаживается к IV Б.				
4	Таскаев, Лысков – играют палочками по 2 и 3 стулу, на 4 фразу садятся на стулья («вытирают пот рукой») Трибунских – тамбурин + м.барабан Пичкалев – металлофон + коробочка				
5	Таскаев, Лысков – «наставляют рожки» (поочередно) 1 и 4 баянистам, затем 2 и 3 баянистам, баянисты показывают на них пальцем				
3 фраза	2-я линия закрывают флажками лица баянистов (от 1 к 4)				
4 фраза	открывают лица 1 и 3 баянисту, они показывают «восторг»				
1 такт	открывают лица 2 и 3 баянисту, они показывают «удивление»				
2 такт	2-я линия машут флажками				
3,4 такт	Трибунских, Пичкалев, Лысков – играют на колокольчиках				
6	Поднимают вверх по мотивам 1 флажок				
1,2 фр.	+ 2 флажок				
3 фраза	+ 4 флажок				
4 фраза	+ 4 флажок				
4 фраза	движение «крестики» над головой				
1 такт					
2 такт					
3 такт					
4 такт					
5 фраза	движение «крестики» над головой				
1-2 такт	Опустить вниз				
3-4 такт	2-я линия хлопают в зал над головой Баянисты – «ритмическая отбивка»				
7	На финал Таскаев, Лысков выполняют перед собой «восьмерки» флажками; Пичкалев, Трибунских показывают салют 2-мя лентами; баянисты – играют левой рукой, пр. рукой трясут ладошкой зрителям, выполняют глиссандо по 1 ряду, на финальный аккорд – поднимают кепки вверх.				
8	Повтор вступления				

Публикации о творческой деятельности ансамбля «БАЛАГУРЫ» в СМИ

• ***Газета «Новости культуры» (г. Пермь)***

Н.Буркова «Ах, фестиваль!» № 17 от 15.05. 2008 г.

• ***Газета «Очерский край» (г.Очер)***

К.Безгодова «День поселка: торжественно и гостеприимно» № 51 от 17.07.2012 г.

• ***Газета «Металлург» (г. Березники)***

О.Коновалова «И «Балагуры» в гости к нам» № 37 от 19.09.2014 г.

• ***Пермская краевая газета «Звезда» (г.Пермь)***

1. Т.Слонина «Балагуры» вернулись с победой» № 73 от 15.05.2007 г.
2. «На Президентскую елку» № 199 от 27.12.2003 г.
3. Н.Земскова «Счастливая десятка» № 189 от 14.12.2001 г.

• ***«Истоки. Талант. Вдохновение.» (г. Челябинск)***

В.Демидов «Балагуры»

Газета «Оханская сторона» (г. Оханск)

1. Ж.Опарина «Общий успех!» № 40 от 09.10.2015 г.
2. С.Еловикова «Пора-пора-ПОРАДУЕМСЯ!» №6 от 14.11.2014 г.
3. Н.Авдонин «Двадцать блестящих лет!» № 6 от 14.11.2014 г.
4. С.Еловикова «Балагуры и «Потеха» веселят честной народ» № 41 от 10.10.2014 г.
5. Н.Авдонин «Солнце, море, фестиваль – подарок к юбилею» № 41 от 10.10.2014 г.
6. Н.Авдонин «Побалагурили в Березниках» № 39 от 26.09.2014 г.
7. Н.Авдонин «Памяти Валентины Толкуновой» № 29 от 18.07.2014 г.
8. Н.Авдонин «Приз «За оригинальность» № 20 от 16.05.2014 г.
9. Ж.Опарина «Балагуры» в своем стиле» № 11 от 14.03.2014 г.
10. С.Еловикова «Новогодний подарок» № 51 от 27.12.2013 г.
11. Н.Авдонин «Цветущий май» № 22 от 01.06.2012 г.
12. Ж.Опарина «Поздравляем «Балагуров» с новой победой!» № 15 от 13.04.2012 г.
13. Жители г. Чернушка «Браво, «Балагуры!» № 13 от 30.03.2012 г.
14. Н.Авдонин «Детство. Солнце. Море. Фестиваль.» № 37 от 23.09.2011 г.
15. Ж.Опарина «Гран-При с Черного моря» № 36 от 16.09.2011 г.
16. Ж.Опарина «На пять с плюсом!» № 9 от 04.03.2011 г.
17. Совет Острожской музыкальной школе «Озорное творчество» № 45 от 05.11.2010 г.
18. Н.Авдонин «Балагуры» на гребне «Волны!» № 28 от 01.10.2010 г.

19. Н. Авдонин «Гениально!» № 4 от 16.04.2010 г.
20. Ж. Опарина «Озорные музыканты» № 52 от 25.12.2009 г.
21. С. Еловикова «Здесь живет музыка» № 21 от 20.03.2009 г.
22. Ж. Опарина «С «Ермаковой братины» да с главным призом!» № 44 от 31.10.2008 г.
23. Н. Авдонин «Выходят на арену циркачи» № 22 от 30.05.2008 г.
24. С. Дашенко «Снова о «Балагурах» № 20 от 18.05.2007 г.
25. А. Николаев «Хорошая новость!» № 12 от 23.05.2007 г.
26. Л. Юкович «Мужички с гармошкой» из села Острожки!» № 49 от 30.11.2006 г.
27. Н. Авдонин «Не каникулы, а цирк сплошной!» № 137 от 19.11.2005 г.
28. С. Николаева «Ай, да юные артисты!» № 79 от 08.07.2005 г.
29. Н. Масалкина «Секрет успеха» № 153 от 17.12.2004 г.
30. С. Еловикова «Три дня в Москве» № 4 от 09.01.2004 г.
31. Т. Трила «Не оскудеет земля талантами» № 83 от 17.10.2003 г.
32. Н. Авдонин «Балагуры» на «Фабрике звезд» № 53 от 04.07.2003 г.
33. С. Дашенко «Озорные пацаны «Балагуры» № 109 от 29.12.2001 г.
34. Н. Авдонин «На теплоходе музыка играет...» от 07.07.2001 г.

Диплом Лауреата Премии Пермской области
в сфере культуры и искусства,
за создание концертной программы «Марш-парад»

**Сравнительный анализ качественных показателей
выпускников преподавателя Н.А.Авдониной за 10 лет**

	Количество отличников (свидетельство с «отличием»)	Общий средний бал итоговых оценок (5-ти бальная система)	Общий средний бал по предмету «Музыкальный инструмент» Баян (5-ти бальная система)
участники ансамбля «БАЛАГУРЫ»	33%	4,5	4,6
остальные учащиеся	8%	4,2	4,3