Под концертной деятельностью понимается планирование и организация платных публичных выступлений художественных коллективов и исполнителей вокальных, инструментальных, хореографических, речевых и оригинальных жанров.

Её особые черты:

– жанровое многообразие исполняемых произведений (вокальные, инструментальные и др.);

– количество участников концерта (от одного в сольном концерте пианиста до нескольких сотен в массовом театрализованном представлении) и степень их популярности;

– вместимость и тип концертной площадки (зал филармонии, дом культуры, дворец спорта, сельский клуб, актовый зал школы, красный уголок цеха и т.п.).

Концерт – один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной форме находят свое выражение по крайней мере пять видов искусств: музыка, литература, хореография, театр, эстрада. Концертное исполнительство имеет очень много общего как в своих истоках, так и в современных формах бытования с театральным и цирковым исполнительством. И тем не менее, оно обладает своими собственными специфическими чертами, характерными только для него.

Е.Ф. Светланов отмечал: «Во все концертные залы мира устремляется публика, желающая еще раз послушать любимые произведения музыкальной классики, чтобы еще раз приобщиться к прекрасному. Но этим откровенно спекулируют как исполнители, так и импресарио. Один из них говорил мне: «Для меня самое главное – аншлаг, то есть касса. Как прошел концерт – это уже не так важно. И совсем уж неважно, что напишут критики о концерте».

В зависимости от характера исполняемого репертуара, концертную деятельность принято рассматривать как состоящую из двух основных разделов: филармонического (от греческого phileo – люблю и harmonia – гармония) и эстрадного (от латинского stratum – настил, помост). Отнесение жанров к филармоническим либо эстрадным непосредственно связано с исполняемым репертуаром.

Организационное разделение концертов на филармонические и эстрадные у нас в стране сложилось в 30-е годы, когда, с одной стороны, существовали филармонии с академическими и народными коллективами и исполняемыми, а с другой – эстрадные организации.

Тем не менее, необходимо отметить, что организационное деление концертного исполнительства на указанные два раздела в определенное мере соответствует и его делению с позиции современного искусствоведения. Знание ее жанрового содержания необходимо, в первую очередь для понимания как сути концертного творчества, так и технологии организации концертов. Ибо проблемы развития тех или иных жанров концертной деятельности, финансирования, планирования и учета различных направлений концертного творчества оказываются неразрывно связанными с проблемами изучения и систематизации жанровой спецификации репертуара, уточнения понятийного аппарата, глубокого понимания организационных и экономических условий проведения концертов.

Актуальность концертов, как формы культурно – досуговой деятельности нельзя недооценивать, поскольку популярность концерта чрезвычайно велика. В условиях общекультурного кризиса, воспитание культурной личности, обладающей устойчивой системой ценностных ориентаций, способной сознательно строить свои отношения к природе, обществу, другим людям, самому себе, способной к творческой самореализации во всех сферах деятельности, представляется чрезвычайно важным. И именно концерт является одним из значимых социальных институтов, способствующих культурному развитию и социализации личности.

Концерт как форма культурной деятельности, в силу своей специфики обладает значительными потенциальными возможностями, что особенно важно в процессе развития и воспитания, и особенно подрастающего поколения. Его социальные функции включают в себя культурно-просветительную и образовательно-воспитательную функцию.

Перечисленные положения подтверждают актуальность темы курсовой работы и предопределяют ее **цель** – изучить технологию подготовки и проведения концерта в культурно-досуговых учреждениях.

В соответствии с обозначенной целью разработаем задачи, которые необходимо будет выполнить в ходе исследования:

1. рассмотреть сущность, понятие, виды, задачи и функции концерта в культурно – досуговом учреждении;
2. проанализировать деятельность культурно-досуговых учреждений по подготовке и проведению концерта;

Объект и предмет исследования:

– объект исследования – культурно – досуговые учреждения;

– предмет исследования – социально – культурная деятельность культурно-досуговых учреждений.

Концерт – публичное выступление артистов по определенной, заранее составленной программе.

Концерт – один из видов публичных выступлений, в котором в той или иной форме находят свое выражение по крайней мере пять видов искусства: музыка, литература, хореография, театр, эстрада.

Слово «концерт» – термин музыкальный. Словарь толкует его следующим образом:

«Музыкальное произведение виртуозного характера для одного, реже для 2, 3 солирующих инструментов.» В основе концерта лежит принцип сопоставления и состязания солиста и оркестра. Для концерта характерен всесторонний показ мастерства солиста, его виртуозных особенностей, подчиненных раскрытию идейного содержания произведения.

Концерт есть соревнование разных жанров, разных родов и видов исполнительского искусства. Это непременное выявление выразительности, высокого мастерства исполнителя, ибо каждый номер концертной программы обязательно солирующий.

Современный концерт, составленный из разных жанров, возник сравнительно недавно. Это связано прежде всего с ростом культуры, широких слоев населения. На эстраду вышли жанры камерное и инструментальной музыки, которая когда-то принадлежала только привилегированным слоям общества.

Более того, рояль, скрипка, виолончель стали постоянными участниками смешанных концертов и даже в концертах развлекательных, где они соседствуют с эстрадными жанрами. Такое соединение нельзя было видеть вплоть до последней четверти IXX века. Камерная музыка не выходила за стены свецких салонов и свецких клубов. Народные гуляния 18 – 19 веков были популярны, на этих гуляниях складывались прототипы современных концертов на народных инструментах, жанрах народной музыки.

Еще один источник есть у современного концерта – это театр. С конца 18 в. В оперном театре вошло в обычай после основного спектакля выпускать на сцену в дивертисменте артиста, любимца публики с исполнением наиболее ярких арий из опер или танцев из балета. Постепенно артисты дивертисмента стали пополнять репертуар произведений, взятые не только у ведущих спектакля. Это давало возможность выявить те стороны мастерства и удовлетворить те художественные устремления артиста, которые в рамках театрального представления остались так или иначе незамеченными. В середине 20-х годов IXX века дивертисменты начинают устраивать и в драматических театрах. Главным образом в Александровском (Санкт-Петербург) и в Малом театре (Москва). В этих же театрах они называются антрактами ибо в антракте перед занавесом актеры читают полюбившиеся публике монологи из ролей или распевают популярные куплеты из водевилей.

С появлением концерта связано и понятие вокзал. В 18 веке вокзалом назывались загородные сады с клубными концертными помещениями, которые сочетали в своих стенах возможности проведения концерта, дивертисментов с танцевальными вечерами и маскарадами. Слово «вокзал» перешло к нам из Лондонского «воксал» – столичные увеселительные учреждения. В 40-х годах IXX века большой популярность пользовался Павловский вокзал, где были построены концертная и танцевальная зеленая эстрада, сад искусственных вод. В садах и вокзалах проводились представления, построенные на фольклоре, танца, песнях, обрядах, некоторых областей России. В садах и вокзалах утвердились и выступления оркестра, исполнявших танцевальную музыку. В эти годы Штраусом были созданы лучшие вальсы.

В 20-е – 30-е годы XX концертная жизнь страны приобрела самостоятельное значение, охватила широкие слои нового слушателя, который получил возможность приобщиться к настоящему высокому искусству.

Концерт сегодня является самостоятельным видом искусства. Он вобрал в себя жанры от серьезной и камерной и симфонической музыки до жанров развлекательных.

Виды концертов и их характеристика

В зависимости от характера исполняемого репертуара, концертную деятельность принято рассматривать как состоящую из двух основных разделов: филармонического (от греческого phileo – люблю и harmonia – гармония) и эстрадного (от латинского stratum – настил, помост). Отнесение жанров к филармоническим либо эстрадным непосредственно связано с исполняемым репертуаром.

К филармоническим принято относить следующие жанры концертов:

– симфонические: концерты симфонических оркестров, исполняющих симфонии, кантаты, оратории, сюиты, увертюры, сцены из музыкальных спектаклей и т.д. Они могут проводиться с участием солистов-вокалистов, инструменталистов, либо хора;

– камерные: концерты камерных оркестров или ансамблей, исполняющих музыкальные произведения малых форм – сонаты, трио, квартеты, квинтеты и т.д. Камерные концерты могут также проводиться с участием солистов-вокалистов или инструменталистов;

– концерты хоровых, танцевальных коллективов: хор, капелла, ансамбль песни и танца, ансамбль танца и т.д.;

– концерты духовых оркестров, оркестров или ансамблей народных инструментов;

– концерты выступающих с классическим репертуаром сольных исполнителей: чтецов – мастеров художественного слова, артистов-вокалистов (оперных и камерных), солистов-инструменталистов, артистов балета. Они могут проводиться в сопровождении аккомпаниаторов-концертмейстеров, ансамблей и оркестров;

– музыкально-литературные концерты, в которых исполняются музыкальные и литературно-драматические произведения силами инструменталистов, вокалистов, чтецов – мастера художественного слова, артистов балета;

– концерты-лекции: тематические лекции о творчестве композиторов, писателей, выдающихся исполнителей, о музыкальных и литературных произведениях, сопровождающихся исполнением соответствующих произведений и отрывков из них.

К эстрадным концертам относятся:

– концерты эстрадно-симфонических и эстрадных оркестров, джазоркестров и ансамблей, эстрадно-инструментальных ансамблей, исполняющих легкую инструментальную музыку;

– концерты вокальных, вокально-инструментальных и вокально-танцевальных ансамблей. Ансамблей оперетты, исполняющих легкие вокальные музыкальные произведения;

– концерты артистов-вокалистов музыкальной комедии, эстрады и исполнителей народных песен;

– концерты артистов разговорного жанра (артисты драмы, театров кукол, эстрады, фельетонисты, куплетисты и др.);

– театрализованные эстрадные представления, а также концерты эстрадных коллективов с театрализованной программой (театры миниатюр, мюзик-холлы, ансамбли эстрадного танца, пантомимы, балета на льду, кукольные группы);

– концерты коллективов эстрадно-народного плана, исполняющих легкий, развлекательный репертуар;

– концерты артистов спортивно-цирковых, или эстрадно-цирковых жанров.

Отметим тем не менее, что деление концертов на филармонические и эстрадные подчас оказывается весьма условным.

Существует несколько видов концертов. Утвердилась следующая классификация концертных программ, но классификация эта в какой-то степени условная.

По целевому назначению можно выделить концерты:

– текущие

– отчетные

– смотровые

– праздничные

– юбилейные

По месту проведения:

– стационарные

– выездные

– гастрольные

По составу участников:

– любительские

– профессиональные

– смешанные

По числу участников:

– сольные(бенифисы)

– групповые(полубенифисы)

– коллективные (одного кружка или коллектива)

– сводный

По составу зрителей:

– для детей

– для ветеранов

По способу построения программы:

– тематический. Ведущий таких концертов является связующим звеном, он через все номера проводит основную мысль, нанизывает на нее каждое исполняемое произведение. В тематическом концерте все номера подбираются в соответствии с темой. Программа составляется из имеющихся в репертуаре коллективов, произведений или готовятся новые. Между номерами ы таком концерте должны быть тематические связки ведущего.

– сборные концерты(дивертисменты) Их программы лишены тематического единства, составлены из произведений разных жанров и видов искусства в исполнении представителей разных худ. Коллективов.

– Театрализованные концерты. Они готовятся и ставятся по специально разработанному сценарию в то время как традиционный(обычный) концерт лишь на основе составленной концертной программы. Театрализованный концерт рождается как бы дважды

– на столе драматурга

– на сцене под руководством режиссера

Технология подготовки и проведения концерта

«Технология – писал А.М. Горький, – это логика фактов, создаваемых трудовой деятельностью людей, идеология – логика идей, то есть логика смыслов, извлекаемых из фактов, – смыслов, которые предуказывают пути, приемы и формы творчества новых фактов».

Итак, любая деятельность должна иметь результат. Чтобы добиться результата необходимо:

– правильно поставить цель и определить задачи, которые обуславливают эту цель;

– определить, в какой логической последовательности действовать;

– какие формы, способы и приемы при этом использовать.

Все это составляет основу методики. ***Методика*** – это систематизированные знания об организации процесса и целесообразных способах достижения результата, это конструирование и организация(реализация) какой-либо деятельности.

Существуют различные уровни методики. При употреблении понятия «уровни методики» имеется в виду разномасштабность практической деятельности, точнее, различный масштаб видения процесса.

Уровень, когда рассматривается весь процесс в целом, соответствует общей методике; отдельные составляющие его части (подпроцессы) – частная методика; конкретизированные формы организации процесса – конкретная методика.

«***Общая методика*** – это программа действия в соответствующих условиях. Она включает в себя общие цели и задачи деятельности, основные направления и общий объем её содержания, этапы её осуществления, примерный комплекс средств (форма организации их взаимосвязи).

Общая методика фактически описывает желаемое состояние той или иной системы»

Общая методика подготовки концерта делится на несколько этапов. При это надо учитывать, что количество компонентов процесса подготовки концерта зависит от масштабности концерта.

Первый этап подготовки концерта – этап планирования. Он включает в себя:

– Создание оргкомитета, куда должны войти люди, реально на что-то влияющие (представители власти, руководители досуговых учреждений, финансисты, спонсоры…);

– Создание организационно – постановочной группы, где будут работать специалисты-практики (директор программы, режиссер, художник-оформитель, звукорежиссер, заведующий постановочной частью, администратор).

Постановку цели и прогнозирование результатов. Не следует забывать, что культурно – досуговая деятельность – педагогически организованная деятельность или, во всяком случае, должна быть таковой.

– Определение формы проведения программы, места и времени.

– Разработку подробного плана подготовки и проведения концерта, где четко будет обозначено: какие мероприятия надо осуществить, к какому сроку, кто персонально за это отвечает. Не следует забывать: когда отвечают все – не отвечает никто.

Второй этап подготовки концерта – этап составления, обсуждения и утверждения программы. Программа – это подробный перечень номеров концертной программы.

Третий этап подготовки концерта самый ёмкий и сложный, – этап осуществления программы. После того, как программа составлена и утверждене, появилась возможность определить, какие затраты необходимы для осуществления задуманного. Значит, надо составить смету расходов. Наличие программы и сметы расходов позволит начать непосредственную подготовку программы. Она включает в себя:

– работу с творческими коллективами (подбор исполнителей, проведение рабочих репетиций, монтировочных и генеральной);

– подготовку сценических площадок, их оформление;

– подбор и изготовление реквизита и костюмов;

– звуковое оформление – поиск музыкального решения замысла программы и работа с техническими средствами;

– работу над видеорядом (использование кино, видео, слайдов);

– работу с рекламой.

После осуществления подготовительной работы наступает момент проведения концерта. Её успех зависит от многих факторов: умения организаторов мероприятия создать праздничное настроение; чёткой работы режиссера и помощников режиссера, радиста, осветителя, рабочих сцены; готовности творческих коллективов, слаженности работы технических служб и т.п.

После проведения концерта наступает **четвёртый этап** – этап подведения итогов и анализа результатов. Этому этапу, как правило, уделяется недостаточное внимание, а между тем, он очень важен. Во-первых, после окончания мероприятия необходимо привести в порядок территорию, на которой оно происходило. Во-вторых, вернуть владельцам аппаратуру, реквизит, декорации, костюмы, которые брали в аренду. В-третьих рассчитаться по кредитам, то есть произвести окончательный расчет с гостиницей, если в ней жили приглашенные из другого региона гости, с автотранспортным предприятием за предоставленный транспорт, оплатить работу звукорежиссера, режиссера, художника по свету и т.п., произвести другие оплаты.

Затем, наступает момент обсуждения и анализа проведенного концерта. В ходе этого обсуждения необходимо выяснить, была ли достигнута цель или нет, какие принципиальные ошибки были допущены, или, наоборот, что нового и интересного было достигнуто.

По итогам проведенной программы и её обсуждения, необходимо оформить методический материал, куда войдут:

– протоколы заседания оргкомитета;

– план подготовки и проведения программы;

– копия сметы расходов;

– программа концерта и монтажный лист к нему;

– эскизы оформления и костюмов;

– образцы рекламы;

– видеоматериал (фотографии, видеосъемки);

– отзывы средств массовой информации и зрителей;

– протоколы или иные документы с материалами обсуждения анализа проведенного мероприятия.

В самом общем виде технологическая цепочка выглядит следующим образом: целевая установка → задача→ форма→ методы→ средства→ результат.

Роль режиссера в подготовке и проведении концертов

Согласно концепции ценностно-ориентировочного подхода к целостному активно-деятельному технологическому процессу в учреждениях культуры, драматургия является первичным компонентом при создании духовных ценностей. К концертной деятельности следует различать предметную деятельность, результатом которой является создание определенных духовных ценностей, выраженных в познавательной деятельности, приобретение умений, навыков в художественном, техническом творчестве в условиях учреждения культуры.

Концертная программа – это сценическое или площадное произведение, которое по своей природе должно иметь драматургию. Поскольку есть драматургия драматического театра, оперная и балетная, кино и телевидения, все эти виды драматургии различаются спецификой подхода к раскрываемому материалу. Но есть у них и общее – действие, жизнь в движении.

Драматургический процесс заключается в выстраивании сюжета и поиска образного решения концерта.

Драматургия – это сюжетно образная концепция культурно – досуговой программы, будь то концерт, спектакль, кинофильм, эстрадный номер и т.д. драматургия – это сюжетно-образная концепция массового действа, где само драматургическое действие создается через выстраивание и проигрывание сюжетно-образного решения концертной программы.

Режиссер культурно – досуговых программ создает особого рода действие из сложнейшего сочетания движений, музыки, света, цвета, особой звуковой структуры, специфически освоенного огромного пространства, на котором действует огромное количество исполнителей.

Режиссер концерта сочиняет, композиционно выстраивает все многочисленные звенья сценического произведения. Процесс сочинительства – главнейший этап на пути создания программы.

В процессе обдумывания будущей программы, планируя его смысловую и эмоциональную структуру, режиссер проводит «оценку фактов».

В руках режиссера концерта огромный арсенал выразительных средств, и от него целиком зависит, в какое русло они будут направлены, какую цель будут преследовать, какие функции выполнять.

Режиссер программы может (и обязан) во многом помочь исполнителю, выявить в актере личность – самостоятельность человека, гражданина и художника. Раскрытие личности исполнителей – вот что придает неповторимость произведению сценического искусства любого жанра. Все это указывает на особо тесную связь режиссуры и педагогики. Они настолько связаны между собой, что трудно провести грань, где кончается одна профессия и начинается другая. А педагог – прежде всего воспитатель. Режиссер обязан быть чутким воспитателем, обязан уметь разглядеть подлинное дарование, поверить в него, помочь раскрыться. Это одна из главных функций режиссера, предмет его постоянных забот.

Режиссура, постановка программы – это всякий раз сотворение нового мира, в котором исполнители роли – тоже всякий раз входят в новый мир, отличный от повседневного. Режиссура не только замысел, постановочная идея и не просто создание программы, но и непременное формирование творческой личности исполнителя в самом процессе создания культурно – досуговой программы. И происходит этот процесс воспитания, педагогического воздействия режиссера на актера-исполнителя в каждой программе.

А. Довженко считал, что режиссерская профессия «это больше, чем профессия, это деятельность, деятельность очень сложная, требующая целого ряда данных.

Перед режиссером концерта стоит сложная задача создания масштабного сценического произведения или произведения на улице, в котором новое рождается не в прямом произведении словесного материала, как в драматическом театре, где слово превалирует над другими компонентами. Режиссер концерта создает особого рода действие из сложнейшего сочетания движений, музыки, света, цвета, особой звуковой структуры, специфически освоенного огромного пространства, на котором действует огромное количество исполнителей.

Технология работы режиссера концертной программы характеризуется единством драматургически-режиссерского замысла.

Нет ничего труднее, чем изложить на бумаге сложнейший процесс возникновения и претворения в жизнь замысла концерта, сохранив в этом изложении логическую стройность и последовательность. Дело в том, что практически этот процесс необычайно сложен. Часто, когда концерт проведен, просто невозможно определить, что появилось раньше, а что позже, где причина, а где следствие, – почему родилось именно данное, а не какое-то иное конкретное решение. Ясным и точным остаются только отправленные идейные позиции, а дальше начинаются поиски, сомнения, мучительные трудности рождения художественного образа.

Ведущий концерта

Первые ведущие появились в концертах сугубо филармонических. Единственной обязанностью их было верно и внятно произнести имя исполнителя и назвать произведение. В 30-е годы концертная деятельность стала бурно развиваться, концертные организации, а так же филармонии, берут на себя не только развлекательные, но и образовательные функции (познавательные) через концерт. Все это заставило ведущих больше разговаривать со слушателями, казалось бы сблизило их с конферансье. Однако ведущего никто не обязывал веселить публику, если ведущий и позволит себе шутку и вызовет смех слушателей, то это он делает по доброй воле.

С развитием концертной деятельности расширяется сфера деятельности ведущих. Ведущие сегодня как правило выступают в симфонических, камерных, тематических концертах. Многие из них дают информацию и с помощью этой информации расширяют зону общения со слушателями.

Ведущий концерта должен обладать острым чувством современного мышления, склада речи, манеры поведения, костюма, всего внутреннего и внешнего облика. Он должен хорошо владеть словом и импровизацией, должен уметь подстраиваться под данный концерт, улавливать состав и настроение данной аудитории, настроить публику доброжелательно, внушить ей доверие к себе. Главное условие его успеха – раскрепощенность. Ведущий должен чувствовать себя хозяином на концерте, принимающим уважаемых гостей и уметь создавать праздничное настроение. У ведущего кроме зрителя, слушателей, сидящих в зале есть еще один объект деятельности – это актеры, артисты, участники концерта.

Во время концерта между ними устанавливаются совсем иные контакты, чем в жизни. Как бы ни был ведущий в жизни равнодушен к человеку, которого он представляет публике, все бытовые отношения исключаются в концертной встрече. Уважение к искусству артиста, к его не легкому труду должно преобладать в концерте. На концерт ведущий приходит заранее и отправляется осматривать сцену, приготовить на ней все, чтобы концерт прошел без «сучка и задоринки», проверить занавес; инструмент, как он стоит, кто его будет двигать, состояние пола сцены, особенно если предстоят танцевальные номера.

Ведущий должен проверить световое освещение, микрофон, с которым ему придется работать, находятся ли на своем месте стулья, подставки и т.д.

Открывая концерт ведущий выходит на сцену и выдерживает паузу, для того чтобы собрать внимание зрителей воедино, но нельзя передерживать её, для этого многие ведущие про себя считают до трех. Во время концерта на сцене находятся и рабочие сцены и артисты.

Обычно, в клубном концерте все команды, звонки, занавесы, перестановки делаются по указанию ведущего – это обеспечивает порядок и отсутствие накладок.

Ведущий может объявить номера оставаясь за кулисами по микрофону. Это экономит время и зритель лучше настраивается на восприятие следующего номера.

Список литературы

1. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства. 2-е изд. перераб. И доп. – М.: Изд-во МГУК, ИПО «Профиздат», 2002. – 288 с.
2. Галуцкий, Г.М. Управляемость культуры и управление культурными процессами. – Москва, 1998; 464 с.
3. Туманов, И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. Учеб. Пособие для ин-тов культуры. М., «Просвещение», 1976. 87 с.
4. Гончарова, Н.П. Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа
5. Викторов, А.В. Начинаем эстрадный концерт. М., «Знание», 1974.
6. Щербакова, Г.А. Концерт и его ведущий. М., «Сов. Россия», 1974.
7. Новаторов, В.Е. Культурно – досуговая деятельность
8. Иконников, С.Н. Клубоведение. М., «Просвещение», 1980
9. Клитин, С.С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики: учебное пособие для театральных институтов и ВУЗов искусств/ С.С. Клитин. – Л.: Искусство, 1987. – 191 с.