

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-инструментальной подготовки

**СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОКАЛИСТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КЛУБНОЙ СИСТЕМЫ**

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ БАКАЛАВРА**

студентки IV курса 402 группы
направления подготовки 53.03.01 – Музыкальное искусство эстрады
(профиля «Эстрадно-джазовое пение»)
факультета искусств Педагогического института

БУЛДЫГИНОЙ АНАСТАСИИ ЮРЬЕВНЫ

Научный руководитель _____
профессор, доктор искусствоведения

Лебедев А.Е.

Зав. кафедрой _____
доцент, канд. пед. наук

Королева И.А.

Саратов 2024

Введение

Актуальность исследования. Концертная деятельность является неотъемлемой частью музыкальной культуры любого народа. Широта подобной деятельности, наличие концертных организаций и досуговых учреждений является показателем развития государства, наличия государственной культурной политики, а также национальных целей в области культуры. Сегодня, в период, когда национальные духовные основы подвергаются испытанию, особенно важным является сохранение и развитие традиций, связанных с музыкальным искусством России, приобщение подрастающего поколения к вокальному исполнительству через различные творческие, просветительские проекты, как федерального, регионального, так и местного масштаба. Центральным элементом подобных проектов выступает концерт, подразумевающий публичное выступление артистов в соответствии с заранее подготовленной программой.

Концерт – один из самых популярных и распространенных форм организации культурной жизни, выполняющий такие функции как: удовлетворение эстетических потребностей слушателей, социализация музыкальных ценностей, творческая самореализация исполнителей (А. Н. Сохор). Концерты проводятся в помещениях разного размера, предполагают прямое взаимодействие исполнителя с аудиторией, а сами концертные программы, как правило, состоят из отдельных музыкальных номеров. Концерт также обладает значительным воспитательным, просветительским, а также образовательным потенциалом. Одной из основной целей концерта является формирование эстетического восприятия и вкуса слушателей, приобщение к духовным ценностям, миру красоты. Успешный концерт приносит слушателям позитивные эмоции, заряжает энергией. Для исполнителя это важнейший способ самореализации, возможность выразить свои переживания, поделиться своими чувствами.

Концертная деятельность в структуре клубной системы во многом заимствует основные функции и назначение концерта с той лишь разницей, что

в этой деятельности усиливается просветительский и досуговый компоненты. Клубные концерты ориентированы прежде всего на жителей небольших городов, поселков городского типа, а также сельских поселений. Для посетителей клубных концертов важно получить заряд новых эмоций, узнать что-то новое, интересно провести свое время. В условиях современной необычайно насыщенной информационной среды, доступности самого разнообразного музыкального контента эффективная организация концертной деятельности в клубной системе становится важнейшим направлением работы, преследующим актуальные просветительские и воспитательные задачи. Клуб сегодня должен стать центром живого общения людей, приобщения их к важным социальным и культурным проектам, площадкой для творческой самореализации местных музыкантов. Все это определяет актуальность данного исследования и его практическую направленность.

Целью выпускной квалификационной работы является изучение специфики организации концертной деятельности вокалистов в учреждениях клубной системы с теоретической и практической точки зрения.

В соответствии с поставленной целью необходимо добиться выполнения следующих **задач**:

1) рассмотреть централизованную клубную систему как многофункциональный центр досуга населения;

2) изучить специфику деятельности любительских вокальных коллективов в учреждениях клубной системы;

3) определить технологию организации вокального номера и концертной программы;

4) выявить специфику подготовки и реализации концертных программ с участием вокалистов.

Методы исследования включают в себя как анализ имеющейся литературы по теме исследования, так и опросы, интервью специалистов, собственные наблюдения.

Методологическую основу исследования составили работы по музыкальной социологии (А. Н. Сохор), психологии музыкальной деятельности (Ю. А. Цагарелли, Е. В. Назайкинский), истории концерта (Е. В. Дуков), практики организации концертно-просветительской работы (А. Д. Жарков, Ю. А. Дмитриев). Анализ практики организации концертной деятельности в клубе проводился на основе работ Л. В. Жарковой, В. В. Туева, В. Е. Новаторова. Важной частью стали исследования в области развития навыков коллективного музицирования (Л. В. Шамина, В. М. Коновалов).

Структура работы. ВКР состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.

I. Деятельность вокалистов в учреждениях клубной системы: теоретический аспект

1.1 Централизованная клубная система как многофункциональный центр досуга населения

Централизованная клубная система – совокупность (сеть) взаимодействующих клубных учреждений, объединенных на определенных договорных условиях или добровольных началах в целях полного и качественного удовлетворения культурно-досуговых запросов населения и эффективного использования всех ресурсов клубных учреждений, основанная на подчинении единому центру.

Досуг – это время, остающееся у человека после выполнения всех необходимых, неотложных дел. Главными ценностями свободного времени являются отдых и активность, помогающие восстановить физические и душевные силы. Досуг играет важную роль в общественной жизни, помогая стабилизировать ситуацию, снизить уровень стресса, предотвратить социальные конфликты, укрепить связи и наладить общение между поколениями, удовлетворить личные потребности и т.д. [1, 21].

Л. С. Жаркова выделяет ряд аспектов, которые охватывает деятельность учреждения культуры, соответствующих наиболее распространенным проблемам и ситуациям в практике. К ним относятся:

- создание психолого-педагогических условий для развития личности в рамках различных форм досуговой деятельности. Эта функция является ключевой для специалистов в области культурно-досуговой деятельности и руководителей художественной самодеятельности;

- организация массовых, групповых и индивидуальных форм досуга в зависимости от возраста, образования, профессии и места жительства людей;

- пропаганда художественно-эстетических ценностей, развитие художественного самодеятельного творчества, народных промыслов и ремесел;

- содействие развитию физической культуры и спорта, туризма, краеведения, экологии и разнообразных форм оздоровления участников досуговых программ;

- поддержка социально значимых инициатив, связанных с досуговыми интересами различных групп населения;

- организация отдыха и развлечений, способствующих восстановлению жизненных сил человека [14].

Деятельность учреждений культуры сегодня обретает особую актуальность в организации досуга людей и удовлетворении их культурных потребностей. Культурно-досуговые учреждения обеспечивают широкий спектр форм проведения досуга и способствуют всестороннему развитию личности, создают условия для взаимодействия различных социальных, профессиональных и возрастных групп населения. Эта структура интересна тем, что включает в себя все многообразие методов воздействия на аудиторию в учреждении культуры. Специалисты таких учреждений должны понимать, насколько сильно идеи влияют на психологию людей и направляют их на общественно полезные дела.

Одной из самых востребованных форм культурно-досуговой деятельности является концерт. Создание концертных программ — это

творческий и сложный процесс, которому присущи объективные закономерности. По мнению Ф. Т. Эгамбердиева, в основе этого процесса лежит методология, разработанная известными режиссёрами и позволяющая организовать творческую деятельность и определить последовательность действий [35].

По словарю справочнику В. Е. Новаторова «Культурно-досуговая деятельность» концерт представляет собой одну из наиболее популярных и общедоступных форм культурно-просветительской деятельности, которая обладает большим воспитательным потенциалом. «Главная функция концерта – формирование эстетического вкуса и эстетических чувств, приобщение к миру прекрасного. Наконец, удачный концерт, все равно профессиональный он или любительский, это всегда хорошая возможность отдохнуть после трудового дня, снять усталость и напряжение, получить заряд бодрости на рабочую неделю» [24, 182].

Концертные программы пользуются спросом у населения, так как выполняют ряд важных социальных задач. Они подразумевают:

- привлечение людей к непрерывному художественному образованию через искусство;
- вовлечение личности в процесс создания культурных ценностей;
- поддержку духовно значимых форм досугового взаимодействия и отдыха;
- постепенное формирование эстетического восприятия и идеалов;
- стимулирование социально-культурного участия личности;
- усиление роли индивидуального выбора при определении видов любительской деятельности и форм проведения досуга.

1.2 Специфика деятельности любительских вокальных коллективов в учреждениях клубной системы

Важнейшую общественную функцию в культурно-досуговой жизни заведений культуры выполняют коллективы художественного творчества. В самодеятельном коллективе каждый участник выполняет определенные

действия, развивает свои навыки, приобретает новые знания и умения, совместно с другими участниками создает духовные ценности.

Коллектив любительского вокального творчества – это постоянное добровольное объединение любителей вокального искусства. Он основан на общих художественных интересах, совместной образовательной и творческой деятельности участников. Коллектив способствует развитию их талантов, освоению и созданию культурных и технических ценностей в свободное от работы или учебы время.

Главной целью музыкального образования в клубных учреждениях является не обучение музыке, а влияние через музыку на духовное развитие человека. Музыка способствует развитию мышления, воображения, эмоциональности и, в итоге, оказывает влияние на формирование нравственности.

В коллективах любительского творчества основное время уделяется учебно-тренировочным занятиям. Они составляют более половины всего времени, отведенного на деятельность коллектива. Участники демонстрируют результаты полученных знаний и умений на концертах, выставках, конкурсах, открытых уроках и других мероприятиях.

Педагог на занятиях должен использовать методы развития вокально-исполнительских навыков:

1) разогрев голосового аппарата ученика с помощью исполнения специального комплекса упражнений, которые являются вспомогательными и не сложными в вокально-техническом плане;

2) работу над чистым звуком с помощью вокально-тренировочных материалов (исполнение различных мелодико-ритмических упражнений, мелодий, гармонических последовательностей и т.д.) под аккомпанемент фортепиано и а саррелла;

3) отработку штрихов и приемов в различных упражнениях;

4) формирование строя при подготовке вокального произведения (выбор произведения, освоение мелодической линии, работа над музыкальным образом, понимание драматургии вокального произведения);

5) методы подготовки концертного номера — работа над сценическим образом с помощью мимики, жестов, движений тела и хореографических средств.

Для любого творческого коллектива, в том числе и любительского, важнейшим этапом развития является концертная деятельность. Но важно понять, как эта деятельность будет развиваться в данном коллективе, и как коллектив будет развиваться в этой деятельности. Концертная деятельность — это очень важный этап работы творческого коллектива, который имеет большое значение для творческого роста самого коллектива и его участников. Это результат и смысл его деятельности.

Концертная деятельность, по мнению В. М. Коновалова, — это постоянное или периодическое участие в различных концертных выступлениях.

Исследователь отмечает, что концертное выступление — это конечный результат репетиционной работы коллектива, выраженный в исполнении перед публикой музыкальных произведений. Автор считает, что выступление на сцене всегда связано со всем учебно-воспитательным процессом и является своеобразным экзаменом на художественную зрелость коллектива [19, 21].

II. Практика организации концертной деятельности вокалистов в учреждениях клубной системы

2.1 Технологии организации вокального номера и концертной программы

Организация концертного мероприятия — это процесс, который требует не только творческих, но и организационных способностей, навыков и умений, а также знаний о технологических процессах. Мы изучим технологию создания концертной программы, используя блок-схему технологической модели

культурной программы В. В. Туева и выделим специфику организации концертной деятельности.

Автор выделяет три фазы социально-культурной программы: 1) докоммуникативная; 2) коммуникативная; 3) посткоммуникативная.

Качество концертной программы, концерта во многом зависит от качества входящих в него номеров.

Концертный номер – это отдельное небольшое сценическое произведение с собственной композицией, выступлением одного или нескольких актеров, представленное средствами определенного или смешанного вида искусства, представленное в виде законченного художественного произведения, которое оставляет у зрителей целостное впечатление.

Особенности концертного номера включают в себя место, время, действие и образ, которые связаны между собой. Место и время воспринимаются как физические параметры и образуют структуру номера. При этом концертный номер является не только важной частью концерта, но и основой технологии его постановки. Из концертных номеров и эпизодов складывается художественное произведение, которое зритель воспринимает в целом. Это произведение осуществляется по законам сценической режиссуры.

Создание концертного номера является неотъемлемой частью технологического процесса в концертной деятельности, учитывая особенности его создания: кратковременность исполнения, мастерство исполнителя, качество и личный характер. Он должен быть ярким, зрелищным и запоминающимся, чтобы привлечь внимание зрителей. Кроме того, он должен быть связан с общей концепцией концерта и вписываться в общую картину. Создание концертного номера – это творческий процесс, который требует от автора фантазии и умения работать с материалом.

2.2 Подготовка и реализация концертной программы на базе МУК «РЦКС» Романовского района Саратовской области

По технологии В. В. Туева реализовано мероприятие на базе МУК «РЦКС» Романовского муниципального района Саратовской области.

На этапе докоммуникативной фазы проработаны следующие аспекты.

Тема мероприятия: «России славные сыны» – праздничный концерт, приуроченный к Дню Защитника Отечества. Форма мероприятия. По целевому назначению концерт являлся праздничным. По месту проведения – стационарный. Способ построения программы – дивертисмент.

Целевая аудитория: Смешанная (от детей до людей пожилого возраста).

Место проведения: Саратовская область, Романовский район, районный поселок Романовка, РДК (ул. Народная д. 27 «а»). Время проведения: 22 февраля 2024 г. 12:00. Продолжительность программы 1 час.

Цель: формирование у людей российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край и свою Родину.

Сценарная и режиссёрская разработка; подготовка технического обеспечения в соответствии со сценарным замыслом; информационное и рекламное обеспечение; создание афиши и размещение афиши в социальных сетях и на информационных стендах посёлка; планирование репетиций и проведение репетиций в соответствии с утверждённым планом.

Коммуникативная фаза. Встреча гостей и представление выставки на входе, созданной участниками коллектива декоративно-прикладного искусства; размещение гостей по местам; оформление музыкального сопровождения до начала мероприятия; проведение концерта согласно сценарию и концертной программе.

Драматургия концерта состоит из трех условных частей. Первая носит приветственный, торжественный характер. Вторая часть носит информационно-просветительский характер и основана на рассказе об истории праздника. Третья часть мероприятия носит в большей степени концертный характер.

Основу концертной программы составляют вокальные номера, так как являются одним из самых эмоциональных и выразительных видов искусства. Вокальные номера позволяют артистам передавать свои чувства и эмоции, а также создавать яркие образы.

Завершающей фазой является посткоммуникативная. Музыкальное сопровождение по окончании мероприятия; интервью журналистов районной газеты «Восход» с организаторами и участниками мероприятия; размещение информационного релиза по итогам мероприятия на сайте организации и в социальных сетях; проведение собрания организаторов и участников для обсуждения и анализа прошедшего мероприятия.

Данное мероприятие посетило около 200 зрителей. Участие в мероприятии приняло 3 коллектива со званием «Народный», 3 любительских коллектива и солисты районного дома культуры. Всего участие в мероприятии приняло более 30 человек, не включая состав технического обеспечения.

Заключение

Проведенное исследование позволило нам подвести итоги теоретической и практической работы и сделать следующие выводы.

1. Досуг – это активность в свободное время, которая происходит вне сферы общественного и бытового труда. Благодаря досугу люди восстанавливают свои силы и развивают навыки и способности, которые трудно улучшить в рамках трудовой деятельности.

Важными аспектами в организации досуга являются уровень технической оснащённости, применение современных технологий и форматов, разнообразие форм и методов проведения досуговых мероприятий. Задача организации музыкально-эстетического досуга – максимально реализовать развивающие программы. Улучшение организации культурных мероприятий будет способствовать эффективному развитию музыкально-эстетических навыков, а также предоставит возможность для неформального общения, творческой самореализации, духовного, интеллектуального и эстетического роста.

2. Концерт как формы организации музыкальной жизни и досуга развивался эволюционным путем, реагируя на изменяющиеся запросы людей, их интересы и потребности. Сейчас этот вид деятельности переживает новый этап развития, связанный с изменениями в обществе. Многообразие видов и

жанров концертных программ является неопровержимым доказательством многогранности данной формы культурно-досуговой деятельности. Данное многообразие позволяет удовлетворить степень потребности современного зрителя.

3. Вокальные коллективы и солисты являются основными действующими лицами в структуре культурно-досуговых мероприятий. Разновозрастный состав участников и разный уровень музыкальной подготовки не мешают успешной работе коллектива, а, напротив, стимулируют профессиональный рост каждого участника ансамбля. Молодое поколение стремится достичь успехов старших участников, а младшие участники приносят новые идеи в репертуар и освежают атмосферу в коллективе. Разнообразный репертуар и участие в мероприятиях различной тематики и уровня сложности позволяют участникам развиваться в разных направлениях эстрадного вокала, что помогает удовлетворить все музыкальные потребности и достичь поставленных целей.

4. Концертная деятельность стала неотъемлемой частью современной жизни. Для каждого любительского коллектива выступление является кульминацией и целью ежедневных усердных усилий. Работа любого творческого коллектива включает интенсивный репетиционный процесс, направленный не только на создание и отработку концертной программы, но и на развитие навыков участников.

5. Концертная деятельность творческого коллектива – это мощный социально-педагогический инструмент, который помогает воспитывать художественный вкус, расширять кругозор участников и развивать личность в целом. Концерты знакомят аудиторию с коллективом и демонстрируют результаты его упорной работы.

Организация концертной деятельности любительских коллективов отличается от профессиональных. Знание особенностей организации в любительских коллективах поможет избежать ошибок, разочарований и добиться положительных эмоций для зрителей и участников.