Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ

Выпускная квалификационная работа бакалавра
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля «Художественное образование»
профилизации «Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании»

Идентификационный код ВКР:

Екатеринбург, 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий, кино и телевидения

К ЗАЩИТЕ ДОПУСКАЮ:
Заведующая кафедрой МКТ
_____Л.В. Кордюкова
«___»_____2016 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ

Выпускная квалификационная работа бакалавра
направления 44.03.01 Педагогическое образование
профиля «Художественное образование»
профилизации «Менеджмент в музыкальном искусстве и образовании»

Идентификационный код ВКР:
Исполнитель:
студентка группы ММ-411 Т.М. Земерова
Руководитель:
доцент кафедры МКТ,
канд. пед. наук Н.И. Буторина
Нормоконтроль:
Зав. кафедрой МКТ
доцент, канд. искусствоведения Л.В. Кордюкова

Екатеринбург, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……..……...4

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ……..10

1.1. Характеристика музыкальной культуры…….....10

1.2. Особенности развития музыкальной культуры молодёжи в современном обществе…….18

1.3. Возможности организации филармонических концертов в развитии музыкальной культуры молодёжи……27

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ…..43

2.1. Основные направления организации филармонических концертов для молодёжи на примере Свердловской государственной академической филармонии…….....43

2.2. Способы организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи в Свердловской государственной академической филармонии……...57

2.3. Анализ апробации организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи……67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...76

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……..81

Приложение 1. Структура управления филармонии……88

Приложение 2. Анкета для студентов РГППУ……..……89

Приложение 3. Анкета для слушателей филармонии……..…....90

Приложение 4. Концертная программа для молодёжи……....95

ВВЕДЕНИЕ

Социокультурная обстановка в Росси на сегодняшний день характеризуется рядом неблагоприятных процессов. Отмечается потеря моральных ориентиров, отстранение от культуры молодого поколения, сокращение экономической обеспеченности институтов культуры, в этом числе, филармоний. В то же время, сфера культуры призвана удовлетворять потребности общества, развивать и совершенствовать творческие возможности людей, обогащать жизнь в целом. По мере возрастания культурного уровня народа увеличивается позитивное воздействие искусства и культуры на жизнедеятельность людей, улучшается морально-психологический климат общества.

Универсальным стимулятором общественного сознания, его творческого характера является музыкальное искусство. Музыка играет особую роль как искусство, которое воздействует на чувственный, внутренний мир человека, что очень важно при воспитании молодого поколения. Именно поэтому следует уделять особое внимание развитию музыкальной культуры молодёжи.

Актуальность этой задачи подтверждает федеральная целевая программа «Культура России (2012 – 2018 гг.)», концепция художественного образования Российской Федерации, утвержденная 3 марта 2012 года. Эта программа определяет стратегию и направления развития системы образования в России на период до 2018 года, пути духовного возрождения России, укрепления ее статуса в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, культуры и искусства. Основной целью программы является сохранение российской культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности [2, с. 8].

Культурное формирование растущего поколения в значительной степени обуславливается ступенью приобщенности молодёжи к музыкальной культуре общества. Этот процесс происходит под влиянием,

как действительности, так и целенаправленного воспитания, поэтому проблема совершенствования способов музыкального развития приобретает актуальность. В последние десятилетия происходит отстранение образования от нравственности личности. Музыкальное образование стало терять эстетическую ориентацию, оно превратилось в одностороннее обучение какому-либо виду исполнительской деятельности и стало уделом немногих в современных экономических условиях.

Кризисная ситуация, которая сложилась музыкальном воспитании отразилась на музыкальной жизни общества и привела к понижению культурного уровня молодёжи. Музыкальное искусство за счет радио, телевидения и интернета, носит всеобщий, массовый характер, вследствие этого концерты серьёзной музыки в филармониях и других учреждениях культуры молодёжью посещаются недостаточно интенсивно. Но все-таки главным критерием состояния музыкальной культуры служит отношение слушателей, особенно молодёжи, к музыке академических жанров. Общение с серьезной музыкой связано со способностью восприятия, а при ее отсутствии все богатство классической и фольклорной культуры оказывается недоступным для понимания современного слушателя. В создавшихся условиях остро стоит вопрос о развитии музыкальной культуры подрастающего поколения.

Музыкальная культура – это многоуровневая система, которая включает различные виды и жанры музыкального искусства: композиторское и исполнительское творчество, концертные, театральные, образовательные учреждения. Развитие музыкальной культуры молодёжи может происходить через массовое музыкальное воспитание, направленное на приобщение к какому-либо виду музыкальной деятельности, а особенно на развитие личностного потенциала молодого поколения. Задача развития музыкальной культуры является главной для филармонии, которая как социальный институт призвана развивать социальную активность и творческий потенциал личности.

Решение данной задачи осуществляется филармонией через организацию досуга молодёжи, является одной из актуальных проблем деятельности культурных учреждений в силу экономических трудностей, отсутствия молодёжи на мероприятиях и недостаточного внимания к организации досуга со стороны местных органов власти и культурно-досуговых учреждений. В то же время, использование свободного времени молодёжью является своеобразным показателем ее культуры, круга духовных потребностей, ценностных ориентиров, морально-нравственных устоев как конкретной личности молодого человека или целой социальной группы.

Для молодёжи более привлекательными формами досуга являются танцы, игры, популярная музыка. Исходя из того, что филармонии и другие культурные учреждения строят форму работы часто без учета интересов молодого поколения, то поэтому у молодёжи нет тяги и желания увлекаться серьезной классической музыкой, отсюда и низкий интерес к работе филармонии. Основные пути привлечения молодёжи и повышения их уровня музыкальной культуры – направленность филармонической деятельности на интересы молодёжи, умение предвидеть их быструю смену и прореагировать на изменение, представить классический репертуар в новом формате. Филармонические концерты имеют большой потенциал в развитии музыкальной культуры молодёжи при правильно разработанных способах работы с молодым поколением.

Однако на практике возникает ряд **противоречий** между:

- возрастающими требованиями к росту культурного уровня общества, с одной стороны, и недостаточным уровнем музыкальной культуры молодёжи, с другой стороны;
- объективной потребностью развития музыкальной культуры у молодёжи, с одной стороны, и недостаточной разработанностью практических рекомендаций для целенаправленного развития музыкальной культуры данной возрастной группы, с другой стороны;

- значительным потенциалом филармонических концертов в развитии музыкальной культуры молодёжи, с одной стороны, и его недостаточным использованием на практике, с другой стороны;
- необходимостью обновления организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи, с одной стороны, и отсутствием научно-методического обоснования решения данной проблемы, с другой стороны.

Противоречия определили **проблему** исследования: специфика организации филармонических концертов как условия развития музыкальной культуры молодёжи.

Проблема позволила сформулировать **тему** исследования: «Организация филармонических концертов как условие развития музыкальной культуры молодёжи».

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и внедрить основные направления и способы организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи.

Объект исследования – процесс развития музыкальной культуры молодёжи.

Предмет исследования – основные направления и способы организации филармонических концертов как условие развития музыкальной культуры молодёжи.

Гипотеза данного исследования предполагает, что эффективная организация филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи возможна при условии, если:

1) специфика организации филармонических концертов будет определена с учётом возрастных особенностей молодёжи;

2) будут выявлены наиболее оптимальные направления организации концертов филармонии, основанные на потребностях молодёжи;

3) разработанные способы организации филармонических концертов будут способствовать развитию музыкальной культуры молодёжи.

Задачи исследования:

1) дать характеристику музыкальной культуре;

2) изучить особенности развития музыкальной культуры молодёжи в современном обществе;

3) определить возможности организации филармонических концертов в развитии музыкальной культуры молодёжи;

4) рассмотреть основные направления организации филармонических концертов на примере Свердловской государственной академической филармонии;

5) определить способы организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи в Свердловской государственной академической филармонии;

6) провести анализ апробации организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи.

Методологическая основа исследования: научные труды отечественных и зарубежных ученых в области психологии, педагогики и образования (Выготский Л.С., Иконникова С.Н., Ильинский И.М., Лисовский В.Т., Мудрик А.В., Эльконин Д.Б. и др.); труды по психологии личности (Андреева Г.М., Петровский В.А. и др.); исследования в области социально-культурной деятельности (Ариарский М.А., Бирженюк Г.М., Григорьева Е.И., Долженкова М.И., Красильников Ю.Д. и др.); теория и практика культурно-досуговой деятельности (Жаркова А.Д., Стрельцова Ю.А., Чижикова В.М. и др.); исследования досуга молодёжи (Бестужев-Лада И.В., Пруденский Г.А., Петрушев В.Д. и др.); труды по проблеме музыкального воспитания подрастающего поколения (Ветлугина Н.А., Суслова Т.Д., Тельчаров Р.А., Яворской Б.Л. и др.); исследования по формированию музыкальной культуры (Сохор А.Н., Теплов Б.М., Шацкая В.Н., Шацкий С.Т. и др.); труды в сфере организации культурно-досуговых мероприятий (Галуцкий Г.М., Щербаков Г.А., Герасимов С.В., Дуков Е.В., Лурье А.С. и др.);

труды в области менеджмента в культуре (Булавина Д.М., Герасимов С.В., Котлер Ф., Пилилян Е.К., Тульчинский Г. Л. и др.).

Методы исследования:

- *теоретические* – изучение и анализ психолого-педагогической литературы и специальной литературы по проблеме исследования; изучение отечественной практики организации филармонических концертов; классификация концертов;
- *эмпирические* – разработка основных направлений и способов проведения филармонических концертов; наблюдение за процессом организация концертов в филармонии; анкетный опрос молодёжи; тестирование для определения и сравнительного анализа уровней развития музыкальной культуры слушательской молодёжной аудитории.

Теоретическая значимость исследования состоит: в теоретико-методическом обосновании необходимости организации филармонических концертов как условия развития музыкальной культуры молодёжи; в разработке направлений и способов организации филармонических концертов для молодёжной аудитории слушателей.

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования разработанных направлений и способов организации филармонических концертов для молодёжи при проведении культурно-массовых мероприятий, в том числе, в организациях среднего и высшего образования.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись при организации молодежных концертов в Свердловской государственной академической филармонии (г. Екатеринбург).

Работа состоит из введения, двух основных глав, заключения, списка использованных источников и приложений

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ

1.1. Характеристика музыкальной культуры

Широкий спектр, который охватывает культура, увеличение ее роли в жизни современного общества делает необходимым изучение ее сущности, потенциала и возможности глубокого воздействия, как на исторический процесс, так и на каждого человека.

Остановимся на понятии «культура», которое является важной составной частью музыкальной культуры. Понятие «культура» имеет много значений. Содержание и смысл в философских дисциплинах, относится к педагогическому процессу, его организации.

Культура (от *лат*. – возделывание, уход, обработка, улучшение) – специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного труда, системе социальных форм, духовных ценностях, совокупности отношений людей к природе, между собой, к самим себе [33, с. 307].

Культура – это вторая природа, это искусственная среда, которую человек наслаивает на природу и проносит ее через века [30, с.12]. Культура человечества многообразна. Она возникла на самых первых стадиях развития общества и связана с его историей. Каждый народ вносит свой вклад в общий фонд мировой и отечественной культуры.

Процесс культурного обогащения в обществе происходит постоянно, общество непрерывно создает и распространяет достижения и ценности. В культуре сочетаются противоположные признаки, а именно: изменчивость и устойчивость, традиции и новаторство, которые образуют процесс исторической преемственности, сбережения культурного наследия и продвижение новых идей. В культуре действуют творческие ассоциации,

союзы, социальные институты, учреждения культуры и организации досуга, музеи и библиотеки, способствующие культурному развитию.

Назначение культуры – постоянное содействие нравственно-духовному развитию человека, раскрытие творческих способностей, обогащение морально-ценностных ориентиров. Искусство (музыка, литература и живопись) больше всего влияет на духовное развитие человека. Особое воздействие на восприятие человека из всех видов искусств имеет музыка, которая воздействует на подсознательном уровне на область чувств человека. При этом нельзя исключить и её воздействие на область разума.

В культуре музыка входит в число тех искусств (как архитектура, живопись, скульптура), которые наиболее древние и распространенные. Ее обозначают как «вид искусства, который отражает действительность в звуках, художественных образах и активно воздействующих на психику человека. Она способна передавать эмоциональные состояние, а выражать связанные с чувствами идеи общего плана [55, с. 321].

Звук – это основа музыки, сам по себе он лишен смысловой конкретности, не воспроизводит видимых картин мира. Но при его специфической организации он получает интонационную природу и несет смысл. Именно интонация делает музыку звучащим искусством, она вбирает в себя многовековой речевой план, ритмику и др. Музыка отличается рядом особенностей, которые отличают ее от других видов искусства – это гармония, полифония, композиция, ритм [58, с. 218].

Во многих науках, например, философия, педагогика, эстетика, культурология, история, используется термин «музыкальная культура». Понятие «музыкальная культура» в советском музыкознании представлялась и изучалась в историческом развитии самой музыки. В теории музыкального искусства рассматриваются вопросы, которые связанны с особенностями музыкального языка, характеризующие определенный исторический промежуток времени; изучаются вопросы, связанные с музыкальным стилем

и жанрами конкретной эпохи, с особенностями понимания музыкальных произведений человеком и др.

Основой, фундаментом музыкальной культуры является музыка, на ней строится вся музыкальная культура. Музыка – особый вид творческой деятельности, ремесло, профессия. Однако результаты искусства (в частности музыкального) с точки зрения «здравого смысла» и пользы не имеют материальной ценности. Искусство – это умение, мастерство, искусность, поэтому оно тесно связано с понятиями ценности, качества, красоты. Нематериальные виды деятельности (наука, политика) отличаются от музыкального искусства, они не имеют влияния на духовную жизнь общества и человека по законам красоты, не создают нравственно-духовных ценностей.

Предмет отражения музыки – это богатство внутреннего и внешнего мира, поэтому музыка обладает выразительностью и разнообразием. Г.В.Ф. Гегель подчеркивал, что музыка «представляет собой подлинное средоточие того изображения, которое как своим содержанием, так и своей формой субъективно» [19, с. 277 – 278].

Музыка, гармонично сочетает в себе чувственное и рациональное, развивает мышление. Восприятие высокой музыки включает работу ощущений и эмоций, затрагивая сторону чувств, обеспечивает работу интеллекта. Перед музыкальной культурой стоит задача – раскрыть уникальную, творческую личности человека.

Музыкальная культура представляет собой сложную систему, состоящую из видов музыкальной деятельности с их инфраструктурой и музыкальными ценностями, типами музыки, принадлежащим к разным эпохам и мировым культурам.

Музыкальная культура общества представляет собой единство музыки и ее социального функционирования. Это сложная система, в которую входят:

1) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе,

2) все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, распространению, восприятию и использованию музыкальных ценностей,

3) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами, обеспечивающими ее успех,

4) все учреждения и социальные институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту деятельность.

Музыкальная культура духовно-материальна по своей природе. Основное ее содержание составляют музыкальные образы и другие явления общественного музыкального сознания (интересы, идеалы, нормы, взгляды, вкусы и т. д.) [63].

Основными факторами развития музыкальной культуры является взаимодействие вышеперечисленных элементов и единства музыки с контекстом культуры. Предназначение музыкальной культуры – воплощение нравственно-ценностных ориентиров и совершенствование духовного состояния человека.

«Музыкальная культура общества» как термин имеет в науке множество различных трактовок. Авторы едины во мнении, что музыкальная культура общества как продукт специфической духовно-практической деятельности человека есть выражение общественно-практической жизнедеятельности людей, способ существования и функционирования их музыкального сознания [62].

А.Н. Сохор определяет музыкальную культуру как целенаправленную потребность и способность общества воспринимать, создавать и осваивать мир ценностей средствами музыкального искусства. Ее содержательный компонент включает в себя совокупность знаний, умений и навыков, которые позволяют личности распознавать и присваивать нравственно-духовные идеи, воплощая их в пространстве социального взаимодействия [43, с. 202].

В музыкальной культуре переплетаются эстетические, психологические, социальные, коммуникативные и иные направления. Эта множественность связана с особыми параметрами воздействия ее основы – музыки. К структуре музыкальной культуры относятся различные виды музыкальной деятельности и их результат – музыкальные произведения, их исполнение, а также музыкально-эстетическое сознание людей (интересы, эмоции, переживания, чувства, оценки, вкусы, взгляды и др.). Кроме этого, в структуру входит деятельность учреждений, которые направлены на хранение, распространение музыкальных произведений, обучение и воспитание музыкальной культуры.

Д.Б. Кабалевский музыкальную культуру личности связывал с духовным постижением музыкального искусства. Он считал, что музыкальная грамотность, по сути, и является музыкальной культурой, которая проявляется в качествах восприятия музыки:

1) способности воспринимать музыку как живое образное искусство, рожденное жизнью и неразрывно с жизнью связанное;

2) особое «чувство музыки», позволяющее воспринимать ее эмоционально, отличать в ней хорошее от плохого;

3) умение на слух определять характер музыки и ощущать внутреннюю связь между характером музыки и характером ее исполнения [63].

Согласно трактовке искусствоведов, музыкальная культура – это система, состоящая из нескольких элементов: виды музыкальной деятельности и музыкальные ценности; типы музыки, которые относятся к разным эпохам и мировым культурам. Факторами развития системы выступает взаимодействие этих элементов и единство музыки с контекстом культуры, воплощение ценностных ориентиров культуры и направленность на духовное совершенствование.

Структурные элементы музыкальной культуры:

1) музыка как духовная ценность;

2) музыкальная теория;

3) музыкальная критика;

4) музыкальное образование и воспитание.

Вышеприведенные структурные элементы взаимодействуют между собой, организуя систему. Но главным элементом в этой системе выступает музыка как духовная ценность, как фундамент, проникая во все элементы. Музыка является носителем ценностей, а музыкальная теория, критика, образование отвечают за производство и потребление данных ценностей.

В педагогической науке учеными представлены разнообразные компоненты музыкальной культуры личности различных возрастных групп:

1) музыкальный опыт, музыкальная грамотность, музыкальное творческое развитие школьников (Л.В. Школяр);

2) индивидуальный социально-художественный опыт, обусловливающий возникновение высоких музыкальных потребностей интегративное свойство, показателями которого являются «музыкальные развитости» (любовь к музыке, эмоциональное отношение, потребность в музыке, музыкальная наблюдательность) и музыкальная образованность (владение способами музыкальной деятельности и искусствоведческими знаниями, развитость музыкального вкуса, критическое отношение к музыке и др.) (Ю. Алиев);

3) аудиовизуальное восприятие, эмоциональное переживание, музицирование (М. Савинова);

4) музыкальная деятельность и музыкальное сознание (Р. Тельчарова) [49, с. 54-58].

Музыкальную культуру можно рассматривать как специфическую субкультуру определенной социальной группы.

В ней можно выделить два компонента:

1) индивидуальная музыкальная культура личности, включающая ее музыкально-эстетическое сознание, музыкальные знания, умения и навыки, сложившиеся в результате практической музыкальной деятельности;

2) музыкальная культура человека, которая включает в себя произведения народного и профессионального музыкального искусства,

применяемые в работе с определенной группой людей, ее музыкально-эстетическое и разные институты, регулирующие музыкальную деятельность и удовлетворяющие потребности в музыкальном воспитании [63].

Музыкальная культура личности является выражением художественной культуры человека на уровне конкретного вида искусства – музыки. Исследователи рассматривают музыкальную культуру личности как результат деятельности человека в музыкальной сфере, как результат осмысления музыки, ее восприятия и формирования личного отношения к ней.

Педагогическая же сущность музыкальной культуры личности заключается в понимании данного феномена как качества, которое развивается в процессе образования и воспитания, направленное на формирование способности творчески действовать путем присвоения человеком воплощенных в музыке ценностей и идеалов [40, с. 52].

В работе Л.А. Тарасовой исследуется формирование личностной музыкально-эстетической культуры на уровне художественного сознания образного, абстрактного мышления. Оно происходит в результате целенаправленного «перехода» музыкально-эстетической культуры общества в музыкально-эстетическую культуру личности в процессе музыкальной деятельности через восприятие музыкальных произведений [46, с. 23].

По мнению М.А. Фадеевой, музыкально-эстетическая культура личности состоит из музыкально-эстетического восприятия, музыкально-творческой активности, музыкального опыта и музыкальности [54, с. 10].
Общественные институты (средства массовой информации, творческие музыкальные союзы, музыкально-культурные учреждения и т. д.) организуют различную музыкальную деятельность молодёжи, создание, тиражирование и хранение музыкальных произведений. Основой музыкальной культуры молодёжи можно считать его музыкально-эстетическое сознание, которое формируется в процессе музыкальной деятельности. С помощью музыкально-эстетического сознания (эстетического отношения человека к музыке) происходит постижение

музыкальных произведений, своих собственных впечатлений от них. Развиваясь в музыкальной деятельности, оно помогает молодому человеку воспринять содержание музыкальное произведение и определить для себя его значение. Для полноценного восприятия слушателю необходимо пережить музыкальное произведение, уметь различать основные средства музыкального выражения, иметь музыкальный опыт, некоторые сведения о музыке [63].

Таким образом, культурная сфера удовлетворяет духовные запросы, развивает способности людей, обеспечивает возможности для творчества, обогащает жизнь в целом. Чем выше уровень культуры, тем больше усиливается влияние искусства на жизнь общества в целом, повышается психологический климат, определяются высокие духовные ориентиры.

Музыкальная культура – совокупность музыкальных ценностей, их производство, хранение и распространение [55, с. 45]. Она занимает особое место в системе культуры общества, так как благодаря ей раскрывается духовный облик эпохи.

Музыкальная культура – сложный комплекс духовных явлений, базирующийся на красоте, ментальности, особенностях среды [9, с. 150]. Одновременно, музыкальная культура считается самостоятельной формой духовной практики, развивающейся по своим законам и располагающая своими возможностями и средствами влияния на историю, человека, его мысли и действия.

Компонентами музыкальной культуры личности различных возрастных групп являются: музыкальный опыт, музыкальная грамотность, музыкальное творческое развитие школьников (Л.В. Школяр); индивидуальный социально-художественный опыт, обусловливающий возникновение высоких музыкальных потребностей интегративное свойство, показателями которого являются «музыкальные развитости» и музыкальная образованность (Ю. Алиев); аудиовизуальное восприятие, эмоциональное переживание,

музицирование (М. Савинова); музыкальная деятельность и музыкальное сознание (Р. Тельчарова).

Развитие музыкальной культуры основывается на том, что музыка влияет на эстетическое, нравственное, культурное формирование личности. Ценность музыки осознается не в самой музыке, а в цели воспитания посредством музыки, то есть музыка используется в воспитании достойного гражданина общества. Отдельные самоценные стороны музыки при этом признаются важными, но основной является связь в социуме: человек – музыка – общество. Ценность музыки определяется исходя из целей культурной социальной, общественной, политической установок воспитания.

1.2. Особенности развития музыкальной культуры молодёжи в современном обществе

Развитие музыкальной культуры молодёжи требует изучения, прежде всего, ее возрастных особенностей – комплекса физических, познавательных, интеллектуальных, мотивационных и эмоциональных свойств, присущих большинству людей одного возраста. В самом широком понятийном контексте молодёжь рассматривается как обширная совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрастных признаков и связанных с ними основных видов деятельности. В более узком смысле молодёжь понимается как социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения, их места и функций в социальной структуре общества, специфических и ценностей [44, с. 202].

Долгое время ученые не рассматривали молодёжь как самостоятельную социально-демографическую группу. Первые определение понятия «молодёжь» было дано в 1968 г. В.Т. Лисовским: «Молодёжь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные

и другие социальные функции; в зависимости от конкретных исторических условий возрастные критерии молодёжи могут колебаться от 16 до 30 лет» [36, с. 45].

Позднее более полное определение было дано И.С. Коном: «Молодёжь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения. Молодость как определённая фаза, этап жизненного цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-психологические особенности имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации» [29, с. 185].

В 1960-е годы чешский социолог К. Маха предложил набор таких черт, которые, по его мнению, дают представление о молодёжи как об особой социально-возрастной группе. Среди многих он выделяет: «…инициативность, антидогматизм, романтичность, готовность преодолевать трудности, стремление к самоопределению, стремление к иному в сравнении со старшими стилю жизни, уверенность в себе, честолюбие, стремление к успеху, стремление к обновлению, ориентация на будущее» [12, с. 123].

В современном обществе ученые рассматривают молодёжь как социально-демографическую группу общества, которая выделяется на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных социально-психологических свойств, которые определяются уровнем социально-экономического, культурного развития. Общих чертами молодого поколения можно отметить: бескорыстие и отзывчивость, эмоциональную восприимчивость, максимализм, стремление к идеалу, к максимальной самореализации.

В возрастной психологии молодость характеризуется как период формирования устойчивой системы ценностей, становление самосознания и формирования социального статуса личности [10, с. 139].

Сознание молодого человека очень восприимчиво, оно способно перерабатывать и усваивать огромный поток информации. Для молодости характерна критичность и оригинальность мышления, стремление дать свою собственную оценку разным явлениям. Наряду с вышеперечисленными особенностями, в этом возрасте сохраняются установки и стереотипы, которые свойственны предшествующему поколению. У молодого человека период активной деятельности сталкивается с неполной включенностью молодого человека в систему общественных отношений. Поэтому в поведении молодёжи нередко сочетаются противоречивые качества: обособление и стремление познать себя, подражание и наряду с этим отрицание общепринятых норм и ценностей, отрешенность и стремление к общению.

В молодости возникает проблема выбора жизненных ориентиров и ценностей, у молодёжи есть стремление сформировать свою внутреннюю позицию по отношению к себе и другим людям. Также определяется место среди основных категорий этики: добро, зло, честь, достоинство, право, долг.

Среди основных потребностей данного возраста можно отметить следующие: выбор профессии; спутника жизни; желание самостоятельно решать проблемы. Молодой человек в этом возрасте начинает осуществлять свой жизненный замысел цели, идеалы.

Характерные черты социального положения: мобильность; осваивание социальных ролей (работник, студент, гражданин, семьянин); активный поиск места в жизни; развитие в карьерном плане.

Молодёжь – это самая активная, мобильная часть населения, она свободна от стереотипов, предрассудков предыдущих, обладающая социально-психологическими качествами: непостоянство, неустойчивость психики; противоречивость в суждениях; существенно низкий уровень

толерантности (от лат. *tolerantia* – терпение). Самым благоприятным временем для самореализации является молодость. Именно в этом возрастном промежутке происходит определение ценностных ориентиров, формируются художественно-эстетические предпочтения, а именно музыкальные пристрастия. Исходя из вышесказанного, становится очевидно, что развитие музыкальной культуры и привитие высоких ценностных ориентиров будет эффективно именно в этом возрасте.

В последнее десятилетие культурное пространство молодёжи определяется следующими моментами:

- среди повседневных ценностей преобладают ярко выраженные тенденции прагматизма и индивидуализма;
- в ряду жизненно важных ценностей наиболее популярными являются материальное благополучие, интересная работа, здоровье, любовь;
- все, что выходит за рамки обыденной жизни (проблемы экологии, политики, социального устройства) находится на периферии.
- духовные ценности занимают незначительное место в пространстве личности молодого человека;
- молодёжь с максимализмом судит о бедности, не видя порождающих ее причин, объясняя это «неумением жить и приспосабливаться»;
- в ценностной иерархии позитивные ориентации преобладают над негативными.

На развитие музыкальной культуры молодёжи сильно влияют направления современной музыки. Основным фактора формирования музыкальной культуры молодого поколения рассматривается музыка массовых популярных жанров. Под музыкой подобных жанров в исследовании следует понимать музыку, которая пользуется популярностью, характеризуется легким восприятием, доступностью и доходчивостью (эстрада, танцевальные разновидности поп-музыки, традиционная рок-музыка, авторская песня). Самое типичное разделение для молодёжи – разделение по музыкальным увлечениям. Фанаты разных стилей

в музыке часто конфликтуют, и зачастую подобные конфликты имеют серьезные последствия.

В следствие формирования и развития музыкальной индустрии, музыкальные ориентации молодёжи формируются, главным образом, под воздействием средств массовой коммуникации и общения со сверстниками, что приводит к потреблению музыкальных образцов весьма сомнительного эстетического качества, они рассчитаны на невзыскательный вкус в силу легкости восприятия (незамысловатая мелодия, танцевальный ритм, элементарная простота гармонического языка, близость тематики содержания текстов). Такие разновидности современной музыки, как эстрадная песня, «поп», «диско», и другие развлекательные направления, выполняют не столько эстетическую, сколько фоновую функцию, подобная музыка пользуется среди молодёжи широкой популярностью, а классическая, народная и современная академическая музыка, которые несут определенную смысловую нагрузку, остаются за пределами внимания молодых людей.

При сравнении количества посетителей небольших концертных залов, где исполняется академическая или народная музыка (в том числе джаз), и переполненных стадионов или площадей, где звучит развлекательно-танцевальная музыка самых разных видов от попсы и рока до техномузыки, можно сделать вывод о том, что классическая музыка среди молодёжи непопулярна. Как правило, молодёжь считает классическую музыку скучной, утомительной и малопонятной, она не соответствует их желанию после работы или учёбы отдохнуть, развлечься.

Для исследования уровня музыкальной культуры молодёжи был проведен опрос среди студентов РГППУ. Анкетный опрос содержал следующие вопросы:

1) как проводит молодёжь свободное время (клубы, спортивные заведения (спортзал, танцы и т.п.), спортивные мероприятия (в качестве зрителей), кинотеатры, театры, филармонию, кафе, встречи с друзьями);

2) какую сумму молодые люди тратят на проведение свободного времени;

3) как часто молодёжь посещают филармонию (если нет, то по какой причине);

4) какие музыкальные жанры молодёжь предпочитает слушать.

Музыкальный жанр – многозначное понятие, характеризующее различные роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением, а также способом и условиями их исполнения и восприятия [6, с. 160].

В опросе участвовали студенты разных групп, курсов и направлений обучения. Время, требуемое для проведения анкетирования – 5-10 минут. Было опрошено 50 человек в возрасте 18-25 лет. Опрос проведен 15 февраля 2016 года. Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

Самыми популярными стилями (жанрами) музыки среди опрошенных оказались (в порядке убывания): рок-музыка – 25% респондентов; танцевальная музыка – 18%, электроника – 16%; хип-хоп музыка – 15%; ритм энд блюз (R’n’B) – 14%; классическая музыка – 10%. Наименьшее предпочтение было отдано классической музыке. Почти 90 процентов опрошенных ответили, что не посещают филармонию, потому что стоимость билета высока и цена не оправдывает ожидания (на концертах классической музыки им скучно). Но при этом молодёжь предпочитает тратить огромные средства на посещения клубов, кинотеатров и спортивных мероприятий.

Анализ анкетного опроса подтверждает, что в приоритете у молодого поколения развлекательная (попсовая) музыка. Большинство опрошенных привлекает поп-музыка, хип-хоп, рэп, рок-музыка и другие музыкальные направления. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что молодёжь с возрастом отдает предпочтение музыкальным жанрам с более четким темпо-ритмом и минимальным текстовым наполнением (электронная музыка). У молодёжи обнаруживается одинаково высокий показатель

предпочтения рок-музыки, а характер данного стиля является средством эмоционально-психологической разрядки.

В процессах формирования духовности главную роль играет музыкальная культура. Музыка имеет свою специфику в формировании общечеловеческих ценностей. Специфика заключается как в развитии эстетических и нравственных потребностей молодого человека, что под силу только музыке, которая имеет высокое нравственное содержание. В последние десятилетия музыка легкого развлекательного характера начинает преобладать над другими жанрами. Это не может способствовать формированию правильных нравственных качеств и ценностей личности.

В современном обществе наблюдается возрастание интереса молодёжи к легкому жанру, являющемуся частью массовой культуры, а высокая музыкальная культура (классическая, народная и др.). Знание разнообразных направлений, которые воплощают духовные и эстетические ценности – это основной способ привития музыкальной культуры молодёжи. Процесс музыкального развития происходит на основе музыкального воспитания и образования. В этом процессе участвуют: восприятие, осмысление и переживание музыки. Таким образом, единение образовательного и музыкально-воспитательного воздействия способствуют формированию музыкальной культуры личности.

Качества музыкальной личности как системы содержит основные показатели: а) музыкально-творческая деятельность; б) система оценочных представлений о музыке, которая формируется на основе опыта восприятия и творчества; в) объем, качество художественно-эстетических и музыкальных знаний практического и теоретического характера; г) влияние музыкального сознания и музыкальной деятельности на другие виды материальной и духовной деятельности.

Поднимая тему развития музыкальной культуры, психологи отмечали три важных момента, на которых держится этот процесс: восприятие, размышление и оценка. Психолог Б. Теплов писал: «Чтобы оценить музыку,

нужно её эмоционально пережить и поразмыслить над ней» [50, с. 11]. Молодёжью музыка воспринимается эмоционально. Это является важным этапом в развитии музыкальной культуры молодёжи. Эмоциональное восприятие музыки – сложный психический процесс, к нему надо подходить с осторожностью, не перегружая излишне яркими впечатлениями.

Эмоциональное восприятие – составляющая слушания музыки и развития музыкальной культуры и вкуса молодёжи. Важным условием в развитии музыкальной культуры является правильно организованный процесс восприятия. Не случайно Г.М. Коган считал, что в основе всякой культуры лежит культура восприятия. Там, где она не развита или потеряна, не может быть никакой культуры [35, с. 34].

В нашей культурной практике вопросу восприятия уделяют недостаточное внимание, особенно при отборе музыкального репертуара для программ. Вместе с тем нельзя успешно заниматься музыкальной деятельностью, если не развито восприятие [38, с. 97]. Полное, полноценное понимание и восприятие музыки предполагает ее слушание и понимание. Эти процессы связаны с такими понятиями как «любить музыку» и «понимать музыку».

Любить музыку – испытывать необходимость в общении с ней, переживать и проживать ее, т.е. испытывать эмоции при прослушивании произведений. Понимать музыку – принимать ее обдуманно, отдавать себе отчет в ее содержании и форме.

Из выше сказанного понятно, что развитие музыкальной культуры связано с двумя основными моментами:

1) организация условий для активного и эффективного восприятия музыки. Под активным восприятием мы понимаем переживание, т.е. навык и умение сопереживать настроения и чувства, которые были выражены композитором, с последующей оценкой и осмысливанием.

2) развитие эстетического суждения, без которого нельзя представить себе слушателя, имеющего свои запросы к музыке (отношение, требования, вкусы).

Таким образом, молодость – это возраст, в котором происходит становление определенных ценностных ориентаций, формируются художественно-эстетические предпочтения, в частности – музыкальные вкусы и пристрастия. Музыкальные предпочтения находятся в зависимости от индивидуального культурного и духовного развития, от СМИ и интернета. Музыкальные приоритеты молодёжи под влиянием современной популярной музыки быстро меняются. Проблема развития музыкальной культуры в целом включает ряд еще не решенных вопросов, нуждающиеся в дальнейшей разработке и проверке экспериментальным путем.

Ценность музыки осознается в цели воспитания посредством музыки, таким образом, музыка используется нами в воспитании достойного гражданина общества. Важным в развитии музыкальной культуры молодёжи является пропаганда понимания того, что есть высокохудожественное в искусстве, и какой должен быть эталон в средствах музыкальной выразительности.

В развитии музыкальной культуры молодёжи важно, чтобы учреждения культуры максимально использовали возможности для развития музыкальной культуры молодёжи:

1) создавали гармонию внешних условий с внутренними, глубинными эмоциями людей;

2) досуг должен выступать как фактор становления и развития молодёжи, усвоения ею культурных и духовных ценностей;

3) повышать качество услуг, предоставляемых культурными учреждениями;

4) формировать благоприятную культурную среду для развития творческих способностей.

1.3. Возможности организации филармонических концертов в развитии музыкальной культуры молодёжи

Индустрия досуга – это «процесс создания культурных мероприятий, приоритетных для личности в свободное от повседневной деятельности время» [52, с. 40].

Филармония (от греч. *phileo* – люблю и *harmonia* – гармония, «люблю гармонию») – музыкальное общество или учреждение, которое занимается организацией концертов, развитием и популяризацией музыкального искусства. Филармонические общества начали возникать в XIX веке в городах Европы и Америки (Петербург, Москва, Берлин, Лондон, Нью-Йорк и другие), и они пропагандировали симфоническую музыку. В XX веке в социалистических странах Европы филармонии стали государственными учреждениями – к 1976 году в СССР уже насчитывалось 136 филармоний.

А. Г. Рубинштейн в 1859 г. в Петербурге создал Русское музыкальное общество. Увеличение концертной деятельности сделало необходимым создание новых музыкально-просветительских учреждений. При содействии пианиста, дирижера и педагога П.А. Шостаковского в 1883 г. было открыто Филармоническое общество в Москве.

В СССР первые филармонии были созданы в Петрограде (1921г.) и в Москве (1922г.). Просветительская деятельность филармоний сыграла огромную роль в привлечении широких кругов населения, особенно молодёжи, к музыке. Перед концертами выступали известные музыкальные деятели, литературоведы, театроведы с лекциями и беседами о музыке и музыкантах.

В настоящее время в нашей стране более 100 филармоний в разных городах. Их задача состоит в пропаганде лучших музыкальных произведений русской и зарубежной классики, ведущих русских и советских композиторов. Для исполнения различных произведений приглашаются крупнейшие музыканты мира: певцы, пианисты, скрипачи, виолончелисты, дирижеры.

Также, в филармонии выступают молодые исполнители, лауреаты Всесоюзных и Международных конкурсов.

В штате филармонии есть постоянные исполнители, симфонические и камерные оркестры, инструментальные ансамбли, хоры, танцевальные ансамбли, эстрадные коллективы, музыковеды. В филармонии звучит не только симфоническая музыка. Слово «Филармония» означает любовь к гармонии, а музыка – это и есть гармония, причем музыка может быть самой разнообразной.

В современных обстоятельствах культурного кризиса, воспитание личности, имеющей устойчивую систему ценностей, способной сознательно выстраивать отношения с природой, обществом, с другими людьми, с самим собой, способной к творческой реализации в разных сферах деятельности, является чрезвычайно важным. Несомненно, концерты являются одними из значимых социальных институтов, способствующих культурному развитию и социализации личности.

Концерт как форма культурной деятельности обладает значительными воспитательными возможностями, что немаловажно в ходе формирования личности и развития подрастающего поколения. В его культурно социальные функции входит - просветительная и образовательно-воспитательная работа.

Концерт – это самая популярная и общедоступная форма культурно-просветительской работы, отличается значительным воспитательным потенциалом. Основная функция концерта – формирование эстетического вкуса и эстетических чувств, приобщения к миру прекрасного. Методика организации концертов предусматривает ряд требований и условий:

- высокая идейность исполняемого репертуара;
- художественная полноценность;
- жанровое разнообразие, особенно когда речь идет о концерте для смешанной аудитории;
- высокое качество исполнения номеров и эпизодов;
- оригинальность исполняемых номеров, разнообразие жанров;

- надлежащее качество драматургической основы и соответствующий уровень режиссуры.

А. Ульяновский подчёркивает, что «хороший концерт организован таким образом, что каждый ощущает себя участником этого события, и ни у кого не создается впечатления, что его заставляют что-то делать». «Концерт заряжает всех сотрудников энергией, помогает преодолеть недопонимание между ними и забыть о неурядицах» [65].

В «Большом психологическом словаре» предлагается следующее определение концерта: это «один из видов публичных выступлений, по определенной, заранее составленной программе, в котором в той или иной форме находят свое выражение, по крайней мере, пять видов искусств: музыка, литература, хореография, театр, эстрада» [15, с. 150]. Также концерт является художественно-творческим продуктом в сфере музыкального шоу-бизнеса. Концертная деятельность – это одна из форм социально-культурной деятельности, в основе которой лежит массовое, зрелищное мероприятие – концерт. Также под концертной деятельностью понимается планирование и организация платных публичных выступлений художественных коллективов и исполнителей вокальных, инструментальных, хореографических, речевых и оригинальных жанров.

В средневековый период концерты имели музыкально-инструментальный характер. На них приглашали только членов аристократических, знатных семей. Концерты организовывались для небольшого количества приглашенных, и были закрыты от посторонних глаз. Публичные концерты стали организовывать во второй половине XVIII века, и были они сугубо музыкальными.

Первый концерт с продуманной, развлекательной программой был организован в Англии. Позднее концерты стали проводиться в театрах, пивных барах со сценой и в музыкальных залах гостиниц. Тогда же определились три основных разновидности концертов:

1) филармонический концерт – жанр серьёзной, классической музыки;

2) дивертисмент концерт – театральный жанр;

3) концерт-шантан – развлекательные мероприятия с разными программами в барах, ресторанах, гостиницах, концертных залах.

Основными видами концертов стали:

1) музыкальный – фортепианный, симфонический, скрипичный, камерный;

2) литературный – интонационное чтение художественной литературы;

3) эстрадный – инструментальная музыка в сопровождении вокала исполнителя.

В настоящее время классификаций и характеристик концертов достаточно много. В зависимости от характера репертуара, концертную деятельность рассматривают 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 относятся следующие жанры концертов:

1) 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;

2) 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;

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

4) концерты духовых оркестров, оркестров или ансамблей народных инструментов;

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

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

7) 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:

1) концерты эстрадно-симфонических и эстрадных оркестров, джаз оркестров и ансамблей, эстрадно-инструментальных ансамблей, исполняющих легкую инструментальную музыку;

2) концерты вокальных, вокально-инструментальных и вокально-танцевальных ансамблей, ансамблей оперетты, исполняющих легкие вокальные музыкальные произведения;

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

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

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

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

7) концерты артистов спортивно-цирковых, или эстрадно-цирковых жанров.

Утвердилась следующая классификация концертных программ, но она, как и деление на филармонические и эстрадные концерты подчас условная. Существует несколько видов концертов по следующим признакам: *целевому назначению* (концерты текущие; отчетные; смотровые; праздничные; юбилейные); *месту проведения* (стационарные; выездные; гастрольные); *составу участников* (любительские; профессиональные; смешанные); *числу участников* (сольные, или бенефисы; групповые, или полубенефисы; коллективные, т.е. одного кружка или коллектива; сводные); *составу зрителей* (для детей, молодёжи, пенсионеров, взрослых, ветеранов, смешанной публики; семейные концерты). Наконец, концерты различаются по *способу построения программы* следующим образом:

1) тематические, при которых, ведущий является связующим звеном, и через все номера проводит основную мысль, нанизывает на нее каждое исполняемое произведение;

2) сборные концерты (дивертисменты). Их программы лишены тематического единства, составлены из произведений разных жанров и видов искусства в исполнении представителей разных художественных коллективов;

3) театрализованные концерты готовятся по специально разработанному сценарию, в то время как традиционный концерт ставится лишь на основе составленной концертной программы.

В научной литературе присутствуют различные трактовки термина «организация». В одних случаях – это обозначение свойств, понимаемых как деятельность по упорядочению всех элементов определенного объекта в пространстве и времени. Такое определение ближе к понятию «организовывать». В других случаях организация рассматривается как объект, обладающий внутренней структурой, представляющий собой комплекс взаимосвязанных элементов. Для неё характерны

целенаправленность функционирования и развитие, то есть организацию можно рассматривать и как процесс, и как явление.

Термин «организация» происходит от латинского *organizo* – сообща, стройный вид, устраиваю. Как процесс организация – это совокупность действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого. Как явление организация – это объединение элементов для реализации программы или цели, действующей на основании определенных правил и процедур. Организация как объект – это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели [60].

Рассмотрим термин «организация» – она представляет собой сознательно координируемое социальное образование, имеющее определённые границы и действующее на постоянной основе во имя достижения общей цели. В исследовании мы будем рассматривать организацию как процесс создания концертной программы в филармонии, как средство развития музыкальной культуры.

Существует классическая модель организации концертной программы, предлагаемая С.В. Герасимовым, Г.Л. Тульчинским и Т.Е. Лохиной. Она состоит из нескольких этапов. На первом этапе происходит планирование концерта. Сначала создается группа организаторов концерта; создается организационно-постановочная группа из артистов, где будут работать специалисты (директор программы, режиссер, художник-оформитель, звукорежиссер, заведующий постановочной частью, администратор). Затем ставится цель, и планируются результаты, определяется форма, место и время проведения концерта.

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

Третий этап подготовки концерта, это этап осуществления программы. Ключевые элементы этого этапа составляет работа с творческими

коллективами (подбор исполнителей, проведение рабочих репетиций); подготовка сценических площадок, их оформление; подбор и изготовление реквизита и костюмов; звуковое оформление – поиск музыкального решения замысла программы и работа с техническими средствами; работа над видеорядом; работа с рекламой. После осуществления подготовительной работы наступает момент проведения концерта.

После проведения концерта наступает четвертый этап – этап подведения итогов и анализа результатов [20, с. 250]. На всех стадиях концертная деятельность осуществляется при помощи целого ряда социокультурных технологий: художественно-творческие, управленческие, включающие в себя технологии прогнозирования, планирования, организации, технологии выработки и принятия управленческого решения, технологии контроля; проектные, альтернативные, инновационные, рекламные технологии, технологии коммуникации и общественных связей и другие.

Однако, при всем многообразии технологического инструментария организации концертной деятельности, технологии, направленные на непосредственное вовлечение зрителя в активную деятельность не используются в должной мере. Чаще всего, организаторы рассматривают зрителя в качестве источника получения прибыли, а не как главного участника программы. А потому, необходимо развитие и внедрение интерактивных технологий в концертную деятельность, которые способны значительно повысить уровень организации концерта и как следствие повысит интерес молодёжи к мероприятиям, которые проводит культурное учреждение (филармония).

Концерт должен стать специальное событием – явлением общественной жизни, организуемое с целью привлечения внимания конкретной аудитории и широкой публики к организации, ее деятельности, руководству, развитию социальных коммуникаций и социального партнерства. От традиционных мероприятий специальное событие

отличается тем, что результат проведения специального события всегда уникален, а его успех зависит от субъективного восприятия участников, результат события обесценивается в том случае, если событие проходит незамеченным [32, с. 312].

Для любого профессионально организованного специального события характерны следующие аспекты:

1) активное участие, вовлеченность, активность;

2) переключение из состояния монотонной работы, смена ритма, удивление (классический сленг организаторов – «чем сегодня удивлять будем?»);

3) позитивное восприятие, эмоциональность, символика, удовлетворенность.

Специальное событие должно остаться в памяти участников как нечто исключительное и уникальное. Именно специальные события способны создавать культурные смыслы, то есть «идеациональные конструкты, связанные с культурными объектами, являющиеся их информационным, эмоциональным, экспрессивным содержанием. Смыслы культурные формируются индивидами и коллективами в процессе освоения действительности и коммуникации с окружением» [32, с. 289].

Можно говорить, что концерт является событием. Для него характерны активность зрителя, переключение из состояния монотонности, позитивное восприятие, и эмоциональность. Сколь бы раз ни повторялся концерт, его атмосфера в зависимости от эмоционального настроя исполнителя и зрителя, может отличаться и по этому критерию он всегда будет уникальным. Зритель всегда хочет принять участие в действии и интерактивной программе.

Вопросами прививания музыкальной культуры молодёжи занимаются разные социально-культурные учреждения, значительное внимание этим вопросам стала уделять и общественность. Но их деятельность часто не имеет единой направленности, целостности.

Е.А. Булатова отмечает, что для верного построения системы развития музыкальной культуры важно правильно понимать его цели, сущность. А опыт показывает, что единства в понимании механизмов развития музыкальной культуры молодёжи нет. Нередко его сводят то к обучению навыкам, то приобретению знаний о музыке без достаточного приобщения к самой музыке. Знания и навыки необходимы, когда способствуют развитию музыкального слуха, музыкальной памяти, музыкального вкуса, общей музыкальности [14, с. 85].

Знания о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о жизни и творчестве различных композиторов, полученные на основе ознакомления с самой музыкой, играют большую роль в расширении музыкального кругозора и в формировании вкуса.

Если внимательно присмотреться к тому, как входит музыка в жизнь нашей молодёжи, то мы заметим и многообразие путей, форм и в то же время нередкое отсутствие их взаимосвязи, последовательности, приводящее к серьезным проблемам в музыкальном развитии и воспитании молодёжной аудитории. Если говорить о воспитании серьезного музыкального вкуса, то разговор должен начинаться с настоящей музыки, с творений великих композиторов России, с лучших произведений современных композиторов. Надо прививать молодёжи, прежде всего, взыскательный, строгий музыкальный вкус [16, с. 41].

Далеко не все способны сразу полюбить серьезную музыку. Понимание ее наступает постепенно. И начинать надо с наиболее доходчивой. Лучше начинать с более популярных произведений русской и зарубежной классики. А затем возникнет прочная, неодолимая потребность хотя бы время от времени слушать академическую музыку. Развивать у молодёжи музыкальную культуру – это, прежде всего, помогать ей расширять свои взгляды на мир, учить ее видеть прекрасное и красивое. Учить пониманию музыки – это значит раскрывать перед молодёжью величие и красоту, кроющуюся в созвучиях классической музыки.

А. Демченко указывает, что подлинной школой прекрасного могут и должны стать филармонии. Системный подход к решению проблемы развития музыкальной культуры в этих учреждениях предполагает целостное рассмотрение проявлений, интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер молодых людей, их соотношения в занятиях по свободному выбору. Нужно учесть особое значение эмоциональной сферы во всех мероприятиях. Ведь эмоциональность является отличительной чертой досуговых занятий и форм общения молодёжи [22, с. 6].

Учреждения культуры сочетают уют и эстетическую выразительность оформления помещения с содержанием мероприятий и современностью их форм. А.В. Каменец подчёркивает, что специалисты социально-культурной сферы стремятся к формированию целостной культурно-досуговой среды, которая влияет на характер и содержание досуговых программ и вызывает у молодёжи потребность активного участия в них [27, с. 25].

В культурно-досуговом учреждении происходит процесс расширения, социальных связей человека с внешним миром. Это является общей характеристикой сфер, в которых осуществляется социализация: деятельность, общение, самосознание. Современные учреждения культуры выступают своеобразным «центром» объединения и взаимодействия этих трех сфер, меняя личности [28, с. 85].

Насыщенная концертная деятельность, творческие проекты позволяют судить о разнообразных возможностях организации концертов в филармонии, в том числе и направленных на развитие музыкальной культуры. Во-первых, это ежемесячные концерты на площадках филармоний, где совместно с местными молодыми артистами выступают известные музыканты из Европы, Америки и России. Во-вторых, это просветительские благотворительные концерты в общеобразовательных и музыкальных школах города, в детских домах, интернатах. В-третьих, это гастрольные поездки – выступления в престижных залах Москвы, соседних регионов, за рубежом. В-четвертых, культурно-творческие проекты, ориентированные на

молодое поколение, которые несут просветительский характер. Например, проект Санкт-Петербургской филармонии и Эрмитажа «Диалоги об искусстве». Проект объединил в одной программе музыкальные произведения разных эпох и шедевры мировой живописи. На большом экране экспонировались полотна из коллекций эрмитажа. Так, симфоническую Сюиту «Весна» и «Танцы» для арфы и струнного оркестра Дебюсси сопровождали полотна современников композитора – К. Моне, П. Ренуара, Ван Гога, П. Боннара, М. Дени. А «Весна священная» С. Стравинского звучала, как музыкальное отражение полотен А. Матисса, П. Гогена, П. Пикассо, В. Кандинского. Возможность услышать что-то новое, выходящее за стандартные рамки, познакомить молодёжь с именитыми музыкантами, ранее не выступавшими на концертных площадках города, стала очень важной частью музыкальной жизни филармоний.

Организация филармонией работы с молодёжью в рамках учебных заведений – одна из возможностей развития уровня музыкальной культуры молодого поколения и пропаганды академической музыки. Лекции о музыке, дискуссионные беседы с приглашением искусствоведов, организация филармонических концертов на площадках университетов и колледжей.

Классическая музыка стала звучать на площадках, которые не предназначены для ее исполнения, – музеи, дворцы культур, усадьбы, открытые площадки. Их использование значительно увеличило возможности организации филармонических концертов. Филармонические концерты на открытом воздухе, так называемые фестивали в стиле *open air*, открывают новые возможности для развития культурного уровня молодёжи. Среди таких концертов – «Казанская осень», «Подмосковные вечера», «Опера для всех» (Санкт-Петербург), «Фестиваль музыки в Гатчине» и др. Подобные события привлекают обширный круг публики, особенно молодёжь, для большинства молодёжи подобные филармонические фестивали и концерты – зарождение интереса к классической музыке. Следует отметить, что такие

концерты проходят при поддержке известных российских музыкантов и местных властей.

Еще одной возможностью организации концертов в филармонии является работа артистов разговорного жанра, благодаря которым филармонические программы приобретают театрализованную форму проведения и нестандартную подачу музыкального материала. Исходя из психологической характеристики молодого человека и устоявшегося мнения среди молодёжи о том, что классическая музыка это скучно, можно сделать вывод – концерты с привлечением артистов разговорного жанра помогут привлечь молодое поколение в филармонию, из чего следует, что уровень музыкальной культуры молодёжи будет увеличиваться.

Немаловажно в работе филармонии ориентироваться на привлечение и приобщение детей к классической музыке. Это является стратегически важной задачей. При эффективном приобщений детей к классической музыке, филармония в будущем может получить молодёжь с желанием слушать классическую музыку и участвовать в жизни филармонии. Примером может послужить проект Петербургской филармонии «Волшебный Дирижабль». Концерты ориентированы на слабовидящих и слепых. В интерактивной форме ребят знакомят с великими композиторами и их сочинениями. Дети погружаются в мир танцевальной, колыбельной, маршевой музыки. В некоторых концертах дети выступают с артистами на равных. Так происходит приобщение и привлечение детей к академической музыке, формируется интерес к изучению классической музыки.

Деятельность филармоний не ограничивает созданием сезонных концертных программ, они сотрудничают с зарубежными коллегами, создают международные музыкальные проекты. Таким проектом является, например, международный музыкальный фестиваль «Евразия», который проходит раз в два года в Екатеринбурге, третьем по значению городе России, расположенном на Урале – там, где проходит граница, соединяющая два континента, Европу и Азию. С самого основания он позиционируется как

межконтинентальный проект, опирающийся на концепцию взаимных культурных влияний между Восточной и Западной цивилизациями и диалог культур.

Художественный руководитель фестиваля – художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лисс. Просветительско-культурный концепт фестиваля основан на том, что Россия является местом встречи культур и цивилизаций. Идея евразийства, получившая развитие и обоснование еще в прошлом веке в трудах русских философов, получает сегодня все большее распространение в России. Благодаря своему уникальному географическому положению, Екатеринбург является идеальным местом для проведения подобного фестиваля. В ознаменование генеральной идеи, фестиваль заказывает и представляет публике новые симфонические опусы ведущих современных композиторов – представителей западной, восточной и российской музыкальных культур. На фестивале проходят мировые премьеры этих сочинений.

Также благодаря деятельности Курской филармонии на их площадке выступали совместно с Курским симфоническим оркестром ведущие представители русской музыкальной культуры: профессора Московской консерватории Ирина Бочкова, Маринэ Яшвили, Вениамин Коробов, Михаил Петухов, Александр Бондурянский, Аркадий Севидов, Игорь Гаврыш; солисты Большого театра Александр Ведерников, Максим Пастер, Галина Бойко, Ирина Самойлова, Сергей Москальков; солисты «Геликон-оперы» Алина Шакирова, Надежда Невинская, «Виртуозов Москвы» – Георгий Цай, Виталий Хандрас, Алексей Лундин, Московской филармонии – Валерий Планкин, Ярослав Красников и многие другие. Такие совместные концерты привлекают публику, особенно молодую. Они дают возможность молодёжи увидеть и услышать блистательных российских исполнителей, чье мастерство является национальным достоянием России, доставляет необычайное эстетическое наслаждение.

Таким образом, основными возможностями филармонической деятельности являются эмоциональная окрашенность, возможность привнести в нее душевные переживания. Филармоническая деятельность как часть культурно-досуговой деятельности существования более всего соприкасается с душевным и духовным началом человека. Именно в филармонической деятельности человек имеет возможность соприкасаться с великими ценностями мировой культуры, достижениями цивилизации. Недооценка или непонимание важности роли филармонической деятельности в жизни человека и общества в целом, приводят к утрате этого мощного культуроформирующего феномена, порождению неверия и кризиса культурно-досуговой деятельности.

Концертная деятельность является одной из самых популярных форм в организации досуга молодёжи. Филармонии активно организовывают концертную деятельность с целью пропаганды классической музыки и привлечения молодого поколения. Концерт является специфичной формой коллективного единения, где выражается общее настроение и сопереживание участников. Он обусловлен динамикой социального бытия, в котором отдельные периоды жизни осознаются и переживаются людьми особым эмоциональным образом, диктуют им иной, нежели в будничное время, способ поведения и деятельности, предполагая непосредственное участие в мероприятии.

В современном обществе возможностей организации концертов в филармонии с целью развития музыкальной культуры молодёжи достаточно много. Основными возможностями можно считать организацию лекций, бесед, дискуссий о музыки. Пропаганда молодёжи и привлечение к академической музыки также эффективно продвигается в организации фестивалей, концертов на открытых площадках. С каждым годом они набирают все большую популярность среди молодёжи. К возможностям организации филармонических концертов относится использование интерактивных технологий, привлечение артистов разговорного жанра.

Пропаганда академической музыки возможна при обмене опытом музыкальных деятелей, совместных концертах, поездках городских исполнителей в отдаленные глубинки. С классической музыкой может познакомиться молодое поколение, оторванное от центральных городов. Одной из главных возможностей организации филармонических концертов, направленное на развитие музыкальной культуры молодёжи, находящейся в глубинках, можно считать сознание виртуальных концертных залов.

При всем многообразии существующих возможностей и технологий в организации концерта наблюдается недостаточное акцентирование внимания организаторов на зрительскую аудиторию, особенно молодую. В связи с этим, в работе было предложено использование в концертной деятельности интерактивных технологий, которые, вовлекая зрителя в активное действие, превращают концерт в уникальное и запоминающиеся событие и как следствие формируют интерес и развивают музыкальную культуру.

ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ КОНЦЕРТОВ КАК УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЁЖИ (В СВЕРДЛОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛАРМОНИИ)

2.1. Основные направления организации филармонических концертов для молодёжи на примере Свердловской государственной академической филармонии

В современном обществе акценты культурной политики перенесены на региональный и муниципальный уровни, там создаются новые стратегии развития сферы культуры, учитывающие особенности развития территории, потребностей категорий населения, потенциала и возможностей учреждений культуры. Современная система культурного обслуживания требует от коллективов учреждений эффективного владения инструментами современного менеджмента в сфере культуры [7, с. 10].

Свердловская государственная академическая филармония – одно из ведущих концертных учреждений Свердловской области. Филармония стремится к созданию современной, развивающейся концертной организации, которая находится в центре музыкальной жизни города и определяет его культурный облик.

Рассмотрим систему организации Свердловской государственной академической филармонии в следующей последовательности:

- историческая справка;
- организационная структура управления;
- творческие коллективы;
- виды деятельности;
- проекты, направленные на развитие музыкальной культуры молодёжи.

Свердловская филармония создана постановлением № 4541 от 10 июня 1936 года исполнительного комитета Свердловского областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, которое законодательно оформило создание в Свердловске государственной концертной организации на базе симфонического оркестра Радиокомитета, хора Облпрофсовета, музыкальных и вокальных сил областных театров. Государственная концертная организация «Свердловская областная филармония» стала третьей филармонией, которая появилась третьей в стране – после Московской и Ленинградской.

В день открытия Свердловской филармонии – 29 сентября 1936 года, симфонический оркестр под управлением гастролера из США – дирижера Владимира Саввича исполнил Шестую симфонию П.И. Чайковского. Во втором отделении концерта выступила певица Большого театра, народная артистка РСФСР Ксения Держинская.

1960-е годы стали для свердловской публики временем открытия новых произведений. Свердловский государственный симфонический оркестр был первым интерпретатором не только произведений уральских композиторов (О. Моралева, Б. Гибалина, Н. Пузея, А. Фридлендера, В. Трамбицкого), но и многих страниц музыкальной классики. На сцене Свердловской филармонии выступали Геннадий Рождественский, Максим Шостакович, Гидон Кремер и Татьяна Гринденко, Виктория Постникова и Андрей Гаврилов, Владимир Спиваков и Юрий Башмет и многие другие.

26 мая 1998 года Приказом министерства культуры РФ № 294 концертной организации «Свердловская государственная филармония» было присвоено звание «Академическая». Именно Екатеринбург стал инициатором проведения на филармонической сцене первых авторских фестивалей современных композиторов – Софьи Губайдулиной, Валентина Сильвестрова, Авета Тертеряна, Арво Пярта, Гии Канчели.

В стенах филармонии получила развитие история международных контактов в совместных Российско-зарубежных проектах. Зарубежные

музыканты выступали совместно с Уральским академическим филармоническим оркестром, было осуществлено поездок оркестра в разные страны мира. За последние годы екатеринбургская публика открыла для себя новые российские имена – Марк Дробинский, Алексей Любимов, Вадим Репин, Николай Луганский, Денис Мацуев, Борис Березовский, Игнат Солженицын, Валерий Гроховский, Вадим Пальмов и др.

Филармония обеспечивает открытость и доступность следующих документов:

1) устав, в том числе внесенные в него изменения;

2) свидетельство о государственной регистрации;

3) решение Учредителя о создании Филармонии;

4) решение Учредителя о назначении руководителя Филармонии;

5) положения о Филиалах, представительствах Филармонии;

6) документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета Филармонии;

7) план финансово-хозяйственной деятельности;

8) годовая бухгалтерская отчетность;

9) аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности [60].

Залогом успеха для «Филармонии» как для организации является миссия. С миссией рождаются конкретные задачи. Миссия «Филармонии» заключается в развитии классических традиций российской концертной жизни и поддержании высокого уровня исполнительского мастерства.

Вместимость Большого зала – 700 мест. Кроме основного зала в филармонии функционирует Камерный зал на 100-150 мест. Основной штат сотрудников 355 человек; из них артистический персонал – 197. Работников, награжденных званиями «Народный артист СССР», «Народный артист РСФСР», «Заслуженный деятель искусств РФ» «Заслуженный работник культуры РФ» – 20 человек.

Применительно к сфере культуры, особенно российской, до сих пор, как правило, на первом плане оказывается организационно-административный механизм. Одной из задач менеджмента в сфере культуры выступает разработка эффективной организационной структуры управления построенной на принципе единоначалия, объединяющих разные функциональные направления.

В приложении 1 представлена структура управления филармонии. Текущее руководство филармонией осуществляет – директор. Он является высшим должностным лицом, который назначается и освобождается от должности распоряжением правительства Свердловской области. Так, в Свердловской государственном академической филармонии на верхнем уровне управления линейно-функциональной структуры находился директор, контролирующий шесть функциональных направлений, закрепленных за заместителями директора (творческое управление, финансово-юридическое управление, управление маркетинга, управление по работе с филиалами и международным связям, управление по работе с благотворителями, управление по организационно-концертной деятельности).

Рассмотрим более подробно творческие коллективы филармонии (см. Рис.1):

Рис. 1 – Творческие коллективы филармонии

Уральский академический филармонический оркестр. Главный коллектив Свердловской филармонии основан в 1936 году народным артистом РСФСР Марком Паверманом. На протяжении 75-летней истории оркестр возглавляли выдающиеся российские дирижеры: Марк Паверман, Николай Чунихин, Валентин Кожин, Андрей Чистяков, Андрей Борейко, Федор Глущенко. С 1995 года им руководит представитель московской дирижерской школы, выпускник класса Дмитрия Китаенко Дмитрий Лисс. За 15 лет он вывел один из старейших симфонических коллективов России на новые творческие высоты, сохранив и приумножив традиции своих предшественников. Уральский академический филармонический оркестр стабильно входит в число ведущих российских оркестров; он единственный в регионе относится по европейской системе к классу «А». Ежегодно коллектив дает от 80 до 110 концертов и готовит более 70 новых программ.

В Филармонии в 2006 году был создан Уральский молодёжный симфонический оркестр (далее по тексту – УМСО). Появление УМСО в Свердловской государственной академической филармонии позволяет решать сразу две задачи: концертную, когда выступления молодёжного оркестра дополняют симфоническую афишу, и образовательную, когда воспитанники «академии», овладевая навыками профессионального оркестрового исполнительства приходят на смену ветеранам «большого» оркестра.

Название «Филармоническая академия» подразумевает специальную подготовку современного оркестрового музыканта, включающую в себя не только репетиции с выдающимися дирижерами и солистами, но и особую образовательную программу для молодёжного оркестра (встречи и мастер-классы с представителями различных исполнительских школ, изучение традиций исполнения классических и современных оркестровых сочинений и др.). Коллектив, состоящий из 45 молодых музыкантов, ведущих активную концертную и фестивальную жизнь.

В конце января 2008 года был создан Симфонический хор. Художественный руководитель – заслуженный деятель искусств России, профессор Вера Давыдова. В музыкальном холдинге «Свердловская филармония» он должен был стать дополнением, творческим расширением Уральского академического филармонического оркестра. Сохраняя единство с оркестром, симфохор обрел определенную творческую автономию в виде собственных концертных программ.

Одним из главных достояний филармонии является орган, установленный фирмой «W. Sauer» (Германия) в 1973 году. При Уральском филармоническом оркестре рождаются новые коллективы – ансамбль деревянных духовых инструментов «Lorelei Quintett» (1991), Камерный филармонический оркестр (1998), ансамбль медных духовых инструментов «Брасс-квинтет» (1998). Помимо них, в состав филармонии входят:

- камерный ансамбль русских народных инструментов «Русская музыкальная группа Аюшка»;
- камерный ансамбль русских народных инструментов «Квартет Феникс»;
- камерный ансамбль «Уральское трио баянистов»;
- концертные исполнители – инструменталисты, вокалисты, чтецы, музыковеды.

Рассмотрим сведения о деятельности государственного автономного учреждения.

1. Цели деятельности государственного автономного учреждения:

- создание и показ произведений музыкального, театрального, чтецкого, хореографического искусства в целях формирования и удовлетворения духовных потребностей слушателей (зрителей), сохранения и развития мировых и национальных культурных ценностей;
- просветительская деятельность;

- создание условий для роста профессионального мастерства коллективов и исполнителей;
- укрепление и развитие материальной базы Филармонии, создание условий социального развития коллектива Филармонии.

2. Виды деятельности государственного автономного учреждения:

- организует и проводит концертную деятельность на территории Свердловской области;
- организует гастрольную деятельность собственных и приглашенных коллективов и исполнителей в России и за рубежом;
- организует и проводит фестивали, конкурсы, смотры профессионального и самодеятельного искусства, дни культуры и другие крупные культурные акции, а также направляет собственные коллективы и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях;
- организует деятельность виртуального концертного зала;
- организует и проводит просветительскую деятельность (лекции-концерты) для детей и взрослых;

Деятельность, направленная на сохранение, создание, распространение и освоение культурных ценностей, предоставление культурных благ населению (культурная деятельность) в различных формах и видах, является основной деятельностью Филармонии.

3. Иные виды деятельности:

- подготавливает концерты, театральные постановки, прочие культурно-массовые мероприятия по договорам с другими юридическими и физическими лицами и проводит их на собственных или арендованных сценических площадках, для показа по телевидению, трансляции по радио, для съемок на кино, видео и иные материальные носители;
- формирует и реализует концертные и прочие культурные мероприятия для организаций и физических лиц;

- предоставляет услуги по проведению различных мероприятий в концертном зале Филармонии и на других площадках для юридических и физических лиц;
- проводит мастер-классы, занимается образовательной деятельностью в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации;
- занимается профессиональной подготовкой, повышением квалификации и переподготовкой кадров музыкантов и менеджеров;
- предоставляет организациям по договорам с ними постановочные услуги, сценические постановочные средства;
- предоставляет сценические площадки для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных, зрелищно-развлекательных, культурно-досуговых мероприятий;
- обладает исключительным правом использования в рекламных и иных целях собственной символики (официальное и другие наименования, эмблему, товарный знак и иные.), а также разрешает такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной основе;
- занимается деятельностью по сбору спонсорских и благотворительных средств;
- подготавливает, тиражирует и реализует информационно-справочные и рекламные издания, копии видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Филармонии, при соблюдении прав авторов и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском праве и смежных правах;
- создает студии звукозаписи, студии (мастерские) по подготовке и переподготовке исполнителей, Положения о которых утверждаются директором Филармонии;

- осуществляет запись фонограмм на различные носители,
- в установленном порядке осуществляет издательскую деятельность;
- осуществляет деятельность по ремонту, реставрации и настройке музыкальных инструментов, как для нужд Филармонии, так и по договорам со сторонними организациями и физическими лицами;
- организует и проводит выставки, выставки-продажи предметов искусства и прочих предметов;
- создает в виде структурных подразделений и организует работу ресторана, кафе, столовой, буфета в целях обслуживания зрителей и работников Филармонии питанием, и улучшения деятельности Филармонии;
- осуществляет прокат и реализацию музыкальных инструментов, сценических костюмов, культурного инвентаря, реквизита и др.;
- оказывает рекламные услуги;
- осуществляет деятельность общежития «Актер».

Новый век открыл и новые страницы в истории Свердловской филармонии, обогатил ее рядом новаторских идей и проектов. Значительно расширился круг выдающихся артистов и коллективов, принимающих участие в филармонических концертах. Только за последние три сезона было создано и реализовано более 20 проектов (см. таб. 1). Большая часть этих проектов ориентирована на развитие музыкальной культуры молодого поколения.

Таблица 1 – Проекты Свердловской государственной академической филармонии

Благотворительные проекты	Сохраним орган Миллион для УМСО Нужны друг другу Пасхальные
Творческие проекты	Евразийский фестиваль

	Ночь музеев Звезды XXI века Фестиваль Березовского Бах фест Фестиваль Чайковского Симфонический форум
Культурно-образовательные проекты с вузами города Екатеринбурга	Уральский Федеральный университет Гуманитарный университет Уральский государственный педагогический университет Уральская государственная сельскохозяйственная академия

Рассмотрим более подробно проекты филармонии, направленные на развитие музыкальной культуры молодёжи. Одним из ведущих проектов филармонии по развитию культуры молодёжи – фестиваль «Безумные дни».

La Folle Journee – один из самых известных и популярных фестивалей в мире. Создан Рене Мартеном во Франции более 20 лет назад.

Престижный международный музыкальный фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» («La Folle Journee») впервые состоится в России в 2015 году. Местом проведения выбран Екатеринбург. Организатором масштабного культурного события стала Свердловская государственная академическая филармония при поддержке Губернатора Свердловской области и содействии Администрации города Екатеринбурга.

С 11 по 13 сентября в столице Среднего Урала состоялось 70 концертов. Фестивальное действие развернулось на шести площадках города, находящихся для удобства перемещения слушателей в шаговой доступности друг от друга: в большом и камерном залах Свердловской филармонии; Свердловском музыкальном училище им. П.И. Чайковского; Учебном театре Екатеринбургского театрального института; Камерном

театре Объединенного музея писателей Урала и Доме Музыки. Главная идея фестиваля – доступность: невысокие цены на билеты и короткие (45-60 минут) концерты. Главная тема – страсти земные и небесные. В программе – музыкальные произведения о вере, надежде и любви разных эпох и жанров. Среди участников фестиваля: оркестры, хоры, ансамбли, квартеты, трио, известные солисты.

«La Folle Journee» («Безумный день») – международный музыкальный фестиваль впервые был проведен в 1995 году во французском городе Нант. За 20 лет фестиваль стал известен во всем мире и проходит в Испании, Японии, Франции, Польше, а с 2015 года – в России. Участники фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге»: Уральский академический филармонический оркестр; Уральский молодёжный симфонический оркестр; Екатеринбургский камерный оркестр B-A-C-H; Симфонический хор Свердловской филармонии; Екатеринбургский хор «Доместик»; Ансамбль средневековой музыки Flos Florum (Екатеринбург), а также большое количество сольных исполнителей на различным музыкальных инструментов в том числе и зарубежные.

«Безумные дни» это уникальный фестиваль, ориентированный на молодую публику. Цена билетов очень доступна, длительность концертов всего 45-60 минут, что позволяет неподготовленной публике не устать, во время прослушивания музыки. Основываясь на психологической возрастной характеристике молодого поколения, а именно: высокий уровень мобильности молодёжи; активный поиск своего места в жизни; желание и стремление к изучению нового; поиск ценностных ориентиров; быстрая смена музыкальных предпочтений, можно сделать вывод о том, что фестиваль достаточно эффективно влияет на музыкальную культуру молодёжи, он осуществляет пропаганду классической музыки, знакомит со множеством жанров и стилей музыки.

Еще один проект, направленный на приобщение к культуре «Ночь музеев». На одну ночь в году филармония, превращается в музей.

В Филармонии представлены художественные выставки и живописные фрески, бюсты и барельефы, которые украшают филармонические пространства. Виртуальный концертный зал предлагает взглянуть на сцену филармонии глазами режиссеров и операторов, ведь часто, незаметно для слушателей, ее сцена становится «съемочной площадкой», с той лишь разницей, что здесь все записывается исключительно с первого дубля, а в главных ролях – лучшие музыканты современности. В Камерном зале гости встречаются с любимой киномузыкой, ее исполняет ансамбль Voice band. Этот проект также ориентирован на молодую публику. Он пропагандирует и привносит в массы не только музыкальную культуру, но и художественные образы, которые формируют музыкальную составляющую культуры, а также культурно-ценностные ориентиры.

С каждым годом проектная деятельность СГАФ находит новые формы реализации своей деятельности, ориентированной на молодую публику, создавая уникальные и неповторимые проекты в России и Свердловской области. Одним из таких проект является «Виртуальный концертный зал». Виртуальный концертный зал (ВКЗ) – это уникальный комплекс оборудования, сочетающий в себе специалистов, творческие и организационные ресурсы филармонии, позволяющий не только записывать и транслировать концерты, но также – формировать среду потребителей данной услуги, расширяя тем самым круг слушателей филармонии и любителей классической музыки. Идеология проекта заключается, прежде всего, в преодолении культурного разрыва между жителями Екатеринбурга, имеющими возможность посещать живые концерты, и жителями отдаленных районов Урала.

Мир меняется, и музыка, которая сегодня доступна только в концертном зале, завтра должна быть доступна везде и всем. Так звучит миссия проекта ВКЗ. Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии начал действовать 18 сентября 2009 года. С его появлением ценители искусства, живущие в регионе и за его пределами, смогли

присоединиться к слушателям филармонических концертов, не покидая родного города, своего дома или рабочего места.

Развитие виртуального концертного зала имеет огромную социальную значимость. Новые Интернет-технологии позволят работать для социально ограниченных и социально незащищенных слоев населения: увидеть и прослушать концерты классической музыки смогут в домах престарелых, больницах, детских домах, воинских частях.

В филармонии разрабатывается проект работы с детскими домами. Речь идет о создании передач для детей из детских домов. Живая музыка, живой контакт, возможность трансляции одновременно в несколько детских домов. Внедрение новой технологии позволит филармонии сотрудничать с музыкальными школами и училищами, где обучают теории, а с помощью Интернет-трансляции учащимся смогут показать примеры исполнения музыкальных произведений высокого уровня. Наибольшим успехом пользуются детские образовательные программы – филармонические уроки в общеобразовательных школах в рамках художественного образования.

Под организацией концерта в нашем исследовании мы понимаем ряд процессов, направленных на воздействие на потребителей (слушателей) с целью развития уровня музыкальной культуры. Чтобы организовать концертную программу в филармонии, необходимо четко и своевременно выполнять работу всем структурным отделам.

Для создания любого культурного мероприятия необходимо наличие трудовых (творческих), финансовых, информационных ресурсов, а также следующих компонентов:

- творческий материал;
- световое и звуковое оформление мероприятия;
- подготовительный репетиционный период;
- повод и время проведения мероприятия.

Качество и количество трудовых ресурсов должны соответствовать целям и задачам мероприятия. Для выполнения всех задач необходимо

сформировать несколько групп, которые будут участвовать в процессе организации и проведения концерта (исполнительский состав, дирижер, администратор зала, звуковые техники, служба рекламы и продвижения, отдел работы со слушателями, экономический отдел).

Финансовые ресурсы. Свердловская филармония находится на обеспечении государства и полученную прибыль от концертов они вкладывают в развитие филармонии. Но при этом важным пунктом в организации концертов является бухгалтерская и экономическая отчетность.

Творческий материал определяет содержание и форму мероприятия. Репертуар должен соответствовать целям и задачам мероприятия, ориентирован на определенную аудиторию, традициям и уровню развития культурной жизни общества. Как правило, коллектив исполнителей, ознакомившись с авторским материалом, предлагает собственное его «прочтение». Световое и звуковое оформление призваны создать образы эпохи, усилить воздействие на эмоциональное развитие участников мероприятия.

Таким образом, филармония работает на перспективу, обучая и привлекая слушателей в сферу классической музыки, в будущем филармония получит молодёжь с высоким уровнем музыкальной культуры.

Свердловская государственная академическая филармония ведет серьезную просветительскую работу в своих залах и в учебных заведениях Екатеринбурга. Она стремится к созданию единого концертного пространства в Свердловской области, развивая сеть филиалов Концертного зала, включая образовательные учреждения.

Основными направлениями организации филармонических концертов для молодёжи являются:

- планирование концертного мероприятия и формы его проведения;
- подбор административного и технического персонала для осуществления концерта;
- распределение задач среди отделов и сотрудников филармонии;
- выбор новой, интересной для молодёжи программы;

- организация репетиций участников концерта;
- контроль репетиционной работы (перед концертом исполнители презентуют программу художественному совету);
- создание современной рекламы с применением компьютерных технологий;
- различные формы продажи билетов;
- реализация филармонического концерта;
- анализ проведенного мероприятия;
- экономический анализ филармонического концерта.

2.2. Способы организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи в Свердловской государственной академической филармонии

Музыка – это особая форма духовного понимания и освоения действительности, она выполняет задачу эстетического и художественного познания внутреннего и внешнего мира. Благодаря этому музыка занимает фундаментальное и значительное место в системе развития общей культуры человека. Приобщаясь к культурному музыкальному наследию, у молодёжи формируются ценностно-эстетические чувства, познаются эталоны красоты, перенимается культурный опыт предшествующих поколений. Музыка воплощает эстетический идеал – в этом заключается ее особенность и особенность воздействия на человека.

В нашем понимании музыкальная культура – это процесс, направленный на развитие:

1) нравственно-эстетических чувств и убеждений;
2) музыкального вкуса;
3) знаний, навыков и умений, без которых невозможно освоение музыкального искусства (восприятие, исполнение);

4) музыкальных творческих способностей, которые определяют успех музыкальной деятельности молодого человека.

Современные учреждения культуры и досуга должны занимать центральное место среди учреждений, которые призваны помогать развитию и становлению духовно-культурной личности молодого поколения. Опытно-экспериментальная работа Свердловской государственной академической филармонии по развитию музыкальной культуры молодёжи позволила получить не только положительную динамику изменения уровня культуры молодёжи, но и сформулировать средства и способы организации концертов в данном направлении.

Для разработки способов организации концертов в филармонии необходимо осветить понятия термина «способ». В нашем исследовании мы под способом будем понимать систему действий, применяющуюся для выполнения какой-либо работы, цели.

Исходя из темы и проблемы нашего исследования, мы определяем способ организации концертов как систему действий, направленных на развитие музыкальной культуры молодёжи. Рассмотрим более подробно основные способы организации концертов в филармонии для развития музыкальной культуры молодого поколения.

Развивать у молодёжи музыкальную культуру, приобщать к многообразию форм и жанров академической музыки, научить любить и понимать музыку как часть духовной культуры – это главная цель культурных учреждений.

Освоение классического наследия является основным способом развития музыкальной культуры молодёжи, необходимо знакомить молодёжь с лучшими образцами русской и зарубежной музыкой. Способами развития культуры становятся: грамотное составление и организация культурно-досуговых мероприятий, подбор музыкального репертуара. После общего знакомства с академической музыкой целесообразно применить следующий способ организации концертов для молодёжи – подробное знакомство

молодого поколения с музыкой, жанрами, стилями, творчеством композиторов. Подобное знакомство играет огромную роль в расширении музыкального кругозора и в развитии музыкальной культуры молодёжи. Деятельность филармонии должна включать в себя широкий спектр просветительских мероприятий, которые направлены на успешную социализацию молодёжи, путем приобретения опыта взаимодействия, реализации духовных, социальных и индивидуальных интересов, потребностей, задатков, творческого потенциала и запросов молодёжи.

Мы считаем немаловажным способом развития музыкальной культуры процесс организации слушания музыки и формирование заинтересованности к классической музыке. Формирование музыкального и художественного вкуса, воспитание заинтересованности и подготовленного слушателя, обогащение и развитие эмоциональной сферы, развитие музыкальных способностей эффективнее всего проводить через слушание музыки. Этот процесс должен сводиться не только к знакомству молодого поколения с академической музыкой, но и к приучению и мотивации к многократному прослушиванию. Важно, чтобы молодой человек слушал серьезную музыку не только в стенах филармонии и культурных учреждениях, но и самостоятельно.

Следующим способом повышения уровня музыкальной культуры является способ сотрудничества учреждений культуры и филармонии с различными общественными и государственными структурами (вузы, колледжи, школы и др.). Учреждения культуры должны быть не только открыты к сотрудничеству с социокультурными институтами, они должны сами инициировать это сотрудничество (организация открытых уроков в общеобразовательных школах, беседы искусствоведов со студентами, обмен опытом, организация концертов на площадках университетов, возможность студентов участвовать в организации филармонических концертов, создание проектов при поддержке известных музыкантов и государственных структурах).

Нами было проведено анкетирование студентов РГППУ (более подробно опрос описан в главе 1, параграфе 1.2), с целью определения уровня музыкальной культуры, по результатам мы убедились в том, что уровень культуры достаточно низок, молодёжь предпочитает слушать массовую популярную музыку, филармонию она не посещают из-за дороговизны билетов и не интересной на их взгляд программы.

На основе этих данных становится очевидным то, что организация молодежных концертов в филармонии нуждается в корректировке и разработке новых способов работы с молодёжью. На основе опыта зарубежных и отечественных специалистов в данной области были разработаны способы развития музыкальной культуры молодёжи совместно со СГАФ по проведению концертов классической музыки.

Рассмотрим способы организации филармонических концертов для эффективного развития музыкальной культуры молодёжи.

В исследовании, которое мы проводили с целью определения уровня музыкальной культуры, было определено, что молодые люди не посещают филармонические концерты, так как среди молодого поколения существует предубеждение, что классика – это скучно. Исходя из этого, нами был предложен интерактивный способ организации работы со слушателями и проведения филармонических концертов с целью развития музыкальной культуры молодёжи. Для эффективного приобщения и развития музыкальной культуры необходимо представить концерт не как процесс прослушивая музыки, а как специальное, уникальное событие. Нами предложено во время концерта проводить мини-лекции, на которых будет небольшая справочная информация о проигрываемом произведении, временные рамки, история создания, описание жанра и стиля, мотивы написания композитором данного произведения, музыкальный подтекст произведения. Эти мероприятия являются средством приобщения к классической музыке, будет способствовать наиболее эффективному восприятию и усвоению музыки молодёжью.

Для осуществления интерактивного метода роботы с молодой категорией слушателей разработаны следующие способы организации филармонических концертов:

1) устный опрос молодёжи перед концертом. Перед концертом провести небольшой опрос, на знание классической музыки, а по итогам опроса (во втором отделении концерта) предложить молодым людям, у которых наибольшее количество правильных ответов, присоединиться к артистам, подняться на сцену и прослушать второе отделение, сидя за оркестром. Мы убеждены, что для молодого человека это будет незабываемым моментом в концертной программе;

2) мини-конференция. В завершении концертной программы мы предлагаем устроить мини-конференцию, любой слушатель может задать вопросы дирижеру и артистам (мероприятие будет длиться не более 15-20 минут). Не все могут понять и прочувствовать музыкальное произведение, поэтому мы хотим дать возможность слушателям выразить свое мнение и задать вопросы. Такое мероприятие поможет понять молодому поколению музыку, понять намерение композитора и составить свое собственное мнение о музыкальном произведении.

3) экскурсия по филармонии. Многие молодые люди никогда сами не участвовали в концертах, не имеют представления о том, как проходит организация концертов и не бывали за кулисами. Мы предлагаем после концерта желающим прогуляться по зданию филармонии, где опытные работники, кратко расскажут о том, как происходит организация концерта «от выбора репертуара, до выхода артистов на сцену», экскурсоводы покажут изнанку филармонии, проведут за кулисы. Таким образом, слушатели могут увидеть не только конечный результат работы филармонии, а также ознакомиться с формами и средствами организации концертов.

4) введение ведущих. В современном молодёжном обществе бытует стереотип, что классическая музыка – это непопулярно и скучно. Задачей культурных учреждений является развеять этот «придуманный» стереотип,

показать, что классическая музыка бывает разной и интересной. Для достижения этой цели мы предлагаем заменить штатных ведущих в филармонии на известных в нашем городе музыкантов. Ведущими могут стать исполнители музыки популярных жанров, те люди, которые популярны среди молодёжи. Музыканты известных современных групп («Сансара», «Курара», «Нева», «Чайф», «Смысловые галлюцинации»), артисты театров, актеры, ди-джеи, один словом люди, пользующиеся популярностью в г. Екатеринбурге. Такой ход поможет привлечь молодёжь на концерты в филармонию.

Для приобщения молодёжи к классической музыке и развития музыкальной культуры необходимо начать знакомство молодого поколения с жанрами и стилями музыки. Способами организации концертов является качественно подобранный репертуар. Для прослушивания лучше подбирать наиболее известные и популярные произведения великих композиторов. На основе рассуждений декана факультета симфонического и хорового дирижирования Московской консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Рудневский, был сделан вывод о том, что для знакомства с музыкальной культурой необходимо подбирать музыку, которая «должна идти от сердца к сердцу». Важно не загружать неподготовленную публику произведениями сложной формы и со сложным музыкальным языком, дабы найти отклик в сердцах молодого поколения и сформировать заинтересованность к академической музыке.

Как говорилось выше, одним из самых важных моментов при организации концерта для молодёжи является выбор репертуара. Наиболее качественно подобранный материал поможет эффективно развить уровень музыкальной культуры молодёжи [5, с. 253]. Приобщение молодёжи к классической музыке следует начинать с наиболее известных произведений, из музыки, которую неподготовленный слушатель может прочувствовать и понять замысел композитора. Для формирования понимания музыки классического жанра требуется осветить виды и способы

исполнения (народный, симфонический, духовой, камерный оркестр, сольные исполнители, ансамбли и т. д.).

Специально разработанный репертуар абонемента был рассчитан для молодого поколения. В нашем исследовании он становится способом организации концертов как условия развития музыкальной культуры молодёжи. Абонемент состоит из цикла концертов, рассчитанных на два года (сезона), с целью знакомства и приобщения молодого поколения к классической музыке. В год проводится три концерта, таким образом, всего планируется шесть концертов. Название данного абонемента – «Экспресс по классике».

1. *Первый концерт* предполагает знакомство с жанрами (симфония, увертюра, опера, концерт, сюита):

- Л.В. Бетховен. Симфония №5, часть 1;
- П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1;
- В.А. Моцарт. «Волшебная флейта» увертюра;
- И.С. Бах. Ария из оркестровой сюиты №3
- А. Вивальди. «Времена года»;
- М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» увертюра;
- Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» сцена таяния.

2. *Второй концерт* посвящён балетной музыке:

- П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» Вальс;
- П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» Вальс цветов;
- А.И. Хачатурян. Балет «Гаянэ» Танец с саблями;
- А.И. Хачатурян. Балет «Спартак» Адажио Спартака и Фригии;
- С.С. Прокофьев. «Золушка» вальс;
- С.С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта», «Джульетта-девочка», «Монтекки и Капулетти»;
- И.Ф. Стравинский. «Жар-птица», «Поганый пляс Кощеева царства».

3. *Третий концерт* состоит из джазовых мотивов:

- Ж. Оффенбах. Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»;
- Д. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема»;
- А. Гамильтон. Cry me a river (Пускай слезу);
- Дж. Гершвин. Summertime из оперы «Порги и Бесс»;
- Б. Ховард. Fly me to the moon (Унеси меня на Луну);
- Л. Бернстайн. Увертюра к комической опере «Кандид». Ария Кунигунды из оперы «Кандид»;
- Г. Арлен. Somewhere over the rainbow (Где-то над радугой) из мюзикла «Волшебник страны Оз»;
- Ж. Оффенбах. Ария Олимпии из оперы «Сказки Гофмана»;
- Э. Уэббер. Memory (Память) из мюзикла «Кошки»;
- Л. Делиб. Дуэт цветов из оперы «Лакме»;
- Д. Кандер. New york, New York;
- В. Герберт. Песня Примадонны из оперетты «Волшебница»;
- М. Монно. Hymne a l'amour (Гимн любви);
- Т.Д. Альбинони. Адажио;
- Ф.Сартори. Time to say goodbye (Время прощаться).

4. *Четвёртый концерт* включает музыкальные картинки:

- Н.А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»;
- П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» «Танец феи Драже»;
- М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»;
- А.К. Лядов. «Кикимора», «Баба яга»;
- М. Равель. «Болеро»;
- К. Сен-Санс. Симфоническая поэма «Пляска смерти»;
- К. Дебюсси. «Лунный свет»;
- Г.В. Свиридов. Вальс из сюиты «Метель» по повести А.С. Пушкина;
- И.О. Дунаевский. Выходной марш из кинофильма «Цирк»;
- А. Пьяцолла «Времена года в Буэнос-Айресе».

5. *Пятый концерт* посвящён органу:

- Д. Букстехуде. Чакона до минор;
- И.С. Бах. Токката и фуга ре минор;
- И. Пахельбель. Чакона фа минор;
- Э. Григ. Норвежский танец №1;
- М. Регер. Интродукция и пассакалия ре минор;
- И.С. Бах. Хоральные прелюдии из «Органной книжечки»;
- А. Вивальди. Концерт «Весна» из цикла «Времена года» (переложение для органа Б. Яначека);
- В.А. Моцарт. Фантазия фа минор.

6. *Шестой концерт* состоит из музыки к кино:

- Иссак и Максим Дунаевские песни из кинофльмов «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Мери Поппинс, до свидания!», «Три мушкетера»;
- И.О. Дунаевский. Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта»;
- А.П. Петров. Музыка из кинофильма «Человек-амфибия»;
- К. Бадельт. Музыка из кинофильма «Пираты Карибского моря»;
- Морриконе. Музыка из кинофильмов: «Однажды в Америке»; «Миссия»; «Неприкасаемые»; «Новый кинотеатр «Парадиз»; «Марко Поло»; «Легенда о пианисте»; Музыка из кинофильма «Амели».

Резюмирую вышесказанное, кратко перечислим основные способы организации филармонических концертов как условия развития музыкальной культуры молодого поколения:

- организация освоение культурного наследия молодёжью через включение в концерты филармонии произведений отечественной и зарубежной классики;
- организация слушания классической музыки с использованием разнообразных форм концертов;
- разработка содержания молодёжного абонемента;

- внедрение интерактивных способов работы со слушателями;
- организация знакомства слушателей с различными эпохами, стилями, жанрами в музыке и их композиторами;
- организация сотрудничества с государственными и социальными структурами;
- контроль за качественным подбором музыкального репертуара, ориентированного на молодежную аудиторию;
- организация проведение открытых уроков и мастер-классов в образовательных учреждениях с участием артистов филармонии;
- организация бесед и лекций при проведении концерта;
- расширение возможностей участия молодёжи в жизни филармонии (реклама, волонтерство и т.д.);
- организация и проведение конференций, экскурсий, анкетных опросов молодёжи;
- привлечение к участию в проведении концертов известных людей.

Данные способы организации филармонических концертов, в том числе молодёжный абонемент «Экспресс по классике», способны привлечь молодёжь в филармонию, развить музыкальную культуру молодого поколения. При непрерывном использовании разработанных способов в культурном учреждении можно добиться положительных результатов в развитии уровня музыкальной культуры.

Таким образом, в целях повышения доступности и качества музыкального искусства и приобщения к нему максимального числа молодого поколения целесообразно создание в филармонии специальных молодежных абонементов и использование способов, рассчитанных на приобщение молодёжи к классической музыке. Важнейшим показателем качества работы филармонии является наличие качественно составленных программ, обуславливающих возможность развития уровня музыкальной культуры.

Необходимо культурным учреждениям предпринять усилия для того, чтобы стереотип, в котором молодёжь считает классическую музыку неинтересной, изменить, сломать его и дать понять молодёжи, что филармония – она разная. И она может быть интересна для каждого из молодых людей, вне зависимости от того, чем он увлекается и каков он есть. Валерий Гергиев в своем интервью говорил: «Если человек получил удовольствие где-то, то он будет стремиться получить его еще раз. И поэтому филармония должна создавать концерты разные. И кто-то из вас обязательно на том или ином концерте получит это удовольствие, запомнит и придет еще раз».

2.3. Анализ апробации организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи

Для апробации организации филармонических концертов как условия развития музыкальной культуры молодёжи были разработаны и внедрены интерактивные формы и способы, которые применялись с 01.02.2016 по 31.05.2016. В частности, была проведена конференция с участием слушателей, дирижера оркестра и ведущего. Далее была предложена экскурсия по филармонии, которую проводила работник отдела со слушателями, Клюжина Татьяна Семеновна. Кроме того, проводился опрос на знание классической музыки, победители получили возможность присутствовать с исполнителями оркестра во время концерта. Бесплатные билеты на концерт так же в качестве поощрения вручались случайным слушателям.

Перед апробацией способов организации филармонических концертах для развития музыкальной культуры молодёжи в Свердловской государственной академической филармонии был проведен анкетный опрос слушателей, пришедших на концерт из абонементной серии «12 популярных симфоний», проходивший 29 марта 2016 года. В программе прозвучали такие произведения как:

- Л.В. Бетховен. Увертюра к опере «Фиделио»;
- В.А. Моцарт. Симфония №40;
- Л.В. Бетховен. Концерт №4 для фортепиано с оркестром.

Респондентами стали молодые люди, посетившие данный концерт.

Данная анкета включает в себя 13 вопросов (см. Приложение 3), с помощью которых можно определить актуальность и необходимость разработок рекомендаций по организации филармонических концертов для развития уровня музыкальной культуры молодёжи.

Обратимся к анализу анкетного опроса молодёжной аудитории слушателей.

1. Все респонденты посещают зрелищные мероприятия, но выбор этих мероприятий различен: 13 человек (25 % респондентов) ходят в кино; 5 человек (10%) посещают спортивные мероприятия; 7 человек (15 % опрошенных) ходят в театр; 18 человек (35 %) ходят на танцы и дискотеки и лишь 7 человек (15 %) – мероприятия филармонии.

2. Большая часть молодёжи, 21 человек (43%) готов потратить за одно посещение учреждения досуга от 500-800 рублей, 18 человек (36%) от 300-499 рублей и лишь 11респондентов (21%) тратит на свой досуг больше 800 рублей за одно посещение мероприятия (см. диаграмму 1).

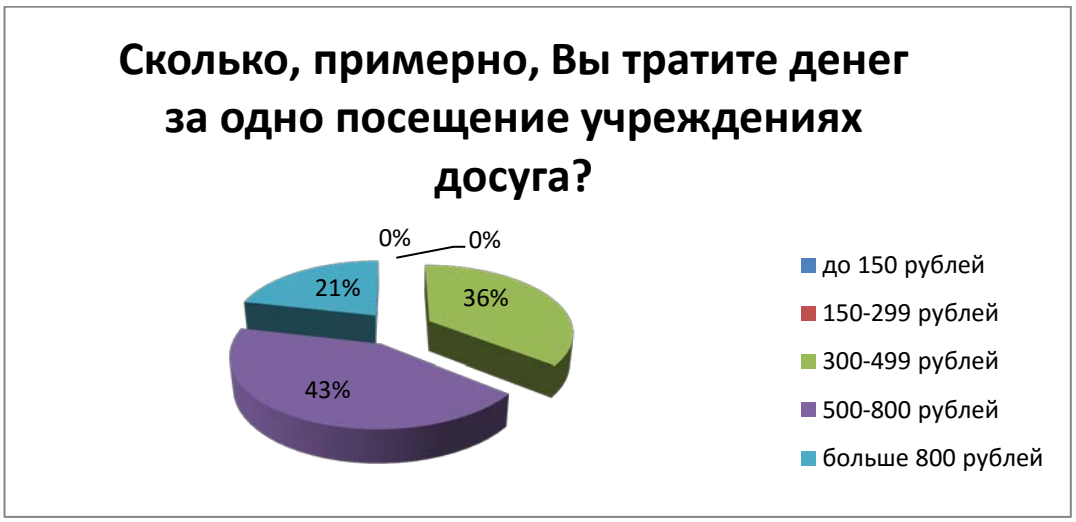


Диаграмма 1 – Анализ ответа на вопрос № 2

3. Музыкальные предпочтения респондентов разделились, 10 человек (20%) слушают камерную инструментальную музыку, 15 человек (30%) классическую музыку, по 7 голосов (15%) набрали такие направления как фортепианная музыка, джаз и по 5 голосов (10%) хоровая и симфоническая музыка.

4. Результаты ответа на вопрос «Как часто вы посещаете концерты»: 17 человек (36% молодёжи) посещают концерты раз месяц, 14 человек (29%) посещают раз в два-три месяца, по 7 человек (14%) раз в полгода и раз в год и 3 человека (7%) раз в несколько лет.

5. Больше трети, а именно 17 человек (36% молодого поколения) ходят в учреждения культуры, чтобы полезно и приятно провести свободное время, 14 человек (28%) – получить заряд энергии и освободиться от житейских проблем, 4 человек (8% респондентов) считают, что люди, приходящие в учреждение культуры, пытаются самореализоваться.

6. Бесплатные билеты и приглашения вызвали интерес к концерту 18 человек (36%) респондентов, 14 человек (28%) отметили – профессиональную заинтересованность, 11 человек (22%) – незначительную цену на билет, 7 (14%) – широкую известность артиста, рекламу и пропаганду (см. диаграмму 2).

Диаграмма 2 – Анализа ответа на вопрос № 6

7. Все респонденты посещают концерты Свердловской филармония, 29 человек (58%) были там месяц назад, 14 человек (28%) – год назад, а 7 человек(14%) – неделю назад.

8. Большая часть респондентов, 22 человека (44% респондентов) главной причиной, которая мешает им чаще посещать филармонию, – это дефицит свободного времени, 11 человек (22%) чаще ходят в другие культурные учреждения, 10 человек (20%) считают, что на концерты высокая стоимость билетов, для 7 человек (14%) причиной непосещения филармонии послужило отсутствие информации о концертах.

9. Практически все респонденты, 46 человек (92 %) хотели бы разнообразить проведение концертов в филармонии и лишь 6 человек (8 %) затрудняются ответить.

10. Также 46 человек (92%) ответили положительно на вопрос о проведении интерактива на концертах в филармонии, 6 человек (8%) затруднились ответить.

11. 48 респондентов (96% респондентов) хотели бы участвовать в розыгрыше бесплатных билетов на концерты в филармонию и лишь 2 человека 4% не одобрили эту идею.

12. На вопрос о проведении небольших лекций 47 человек (94%) ответили положительно, 3 человека (6%) затруднились ответить.

Резюмируя опрос молодёжи можно сделать несколько выводов:

1) молодёжи нравится ходить в филармонию, они хотят получать новые знания и новые впечатления;

2) молодое поколение хочет видеть на концертах разнообразные формы интерактива;

3) молодёжь приветствует на концертах проведения лекций.

На основе этих выводов были внедрены способы организации концерта, которые были описаны подробно в параграфе 2.2 второй главы настоящего исследования. На концерте из серии абонемента «12 популярных

симфоний», прошедший 24 мая 2016 года, были применены следующие способы организации филармонических концертов.

Перед концертом мы провели письменный опрос на знание классической музыки. Опрос состоял из 5 вопросов: кто написал «Лунную сонату»; сколько каприсов написал Паганини; кто написал Турецкий марш; родоначальником какого инструмента был Гайдн; кто из композиторов входил в общество «Могучая кучка»? Пять человек, которые правильно ответили на вопросы, были приглашены во втором отделении концерта на сцену, им вручили памятные сувениры от филармонии и предложили послушать продолжение концерта на сцене, для них были заранее подготовлены места за оркестром.

После завершения концерта была проведена конференция, слушатели задавали, интересующие их вопросы дирижеру оркестра и ведущему. Слушатели охотно задавали вопросы и делились впечатлениями о прослушанной концертной программе. После проведения конференции слушателям было предложено пройти экскурсию по филармонии и заглянуть за кулисы, экскурсию вела работник отдела со слушателями Клюжина Татьяна Семеновна. На экскурсии кратко осветили историю создания филармонии, познакомили молодёжь с формами и способами организации концертов. В антракте были вручены два бесплатных билета на концерт в филармонию случайному слушателю (ведущий выбрал ряд и место).

Вести концерт было предложено солисту известной современной группы «N.E.V.A» Кириллу Нечаеву.

На концерте прозвучали:

- Р. Шуман. Увертюра сценам из «Фауста» Гёте;
- А.Г. Шнитке. Концерт для виолончели с оркестром;
- Й. Гайдн. Симфония №45 «Прощальная».

После завершения всех мероприятий был проведен повторный опрос, с целью определения эффективности применённых интерактивных средств и способов организации филармонического концерта.

Анкетный опрос состоял из 10-ти вопросов:

1) понравились ли вам интерактивные формы работы со слушателями;

2) хотели бы вы в будущем посещать концерты с подобными формами проведения;

3) как вы относитесь к тому, что ведущими концертов будут выступать известные и публичные люди города Екатеринбурга;

4) рассказали бы вы друзьям и знакомым о новых формах работы филармонии;

5) захотелось ли вам, после прослушивания лекций во время концерта самим изучать классическую музыку;

6) видите ли Вы необходимость в проведении мини-конференции после прослушивания концерта;

7) понравилась ли Вам экскурсия по филармонии;

8) хотели бы Вы участвовать в опросах на знание классической музыки;

9) как вы думаете, помогают ли интерактивные формы проведения концерта развивать уровень музыкальной культуры;

10) какие жанры и направления классической музыки Вы бы хотели услышать в филармонии.

Время, требуемое для проведения анкетирования – 10-15 минут. Было опрошено 50 человек в возрасте 19-26 лет. Опрос проведен 24 мая 2016 года. Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

1. На первый вопрос 47 респондентов (94%) ответило положительно, лишь 3 человека (6%) не поддержали интерактивные формы работы со слушателями.

2. Изучив ответ на второй вопрос, мы может сделать вывод о том, что большая часть опрошенных, а именно 40 человек (80%), готова в будущем посещать подобные мероприятия в филармонии.

3. Большинство респондентов положительно отнеслись к выбору ведущих – 35 человек (70%), только 15 человек (30%) отнеслись негативно.

4. Результаты ответа на вопрос «Рассказали бы вы друзьям и знакомым о новых формах работы филармонии»: 40 человек (80%) ответили, что поделятся со своими друзьями и знакомыми о новых формах работы, 10 опрошенных (20%) оказались против.

5. На вопрос, о самостоятельном изучении классической музыки 47 респондентов (94%) респондентов дали положительный ответ, и лишь только 3 человека (6%) не согласились или затруднились ответить на вопрос.

6. На 6 вопрос анкеты «Видите ли Вы необходимость в проведении мини-конференции после прослушивания концерта?» положительно ответили 46 респондентов (92%), остальные 4 человека (8%) затруднились ответить.

7. На вопрос «Понравилась ли Вам экскурсия по филармонии?» положительно ответили 44 человека (88%), не понравилась экскурсия 6 респондентам (12%).

8. Результаты ответа на вопрос «Хотели бы Вы участвовать в опросах на знание классической музыки?» таковы: 40 человек (80%) хотели бы участвовать, 8 человек (16%) затруднились ответить, и два респондента (4%) отнеслись к опросу отрицательно.

9. На девятый вопрос анкеты «Как вы думаете, помогают ли интерактивные формы проведения концерта развивать уровень музыкальной культуры молодёжи?» респонденты ответили следующим образом: 47 человек (94%) ответили, что данные формы помогают развивать музыкальный уровень молодёжи, а 3 человека (6%) затруднились ответить на вопрос. Стоить отметить, что отрицательных ответов никто из опрашиваемых не дал. На заключительный вопрос, «Какие жанры и направления классической музыки Вы бы хотели услышать в филармонии?» мнения разделились следующим образом:

1) симфоническая музыка – 18 человек (36%);

2) камерная инструментальная музыка – 4 человека (8%);

3) сольная вокальная музыка – 4 человека (8%);

4) хоровая музыка – 6 человек (12%);

5) фортепианная музыка – 7 человек (14%);

6) джаз – 11 человек (22%).

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о положительной динамике в развитии уровня музыкальной культуры молодого поколения. Организованное в ходе опытно-экспериментальной работы общение молодёжи с классической музыкой в концертном зале способствовало качественному изменению личностного отношения к музыкальному искусству как мировой ценности.

Таким образом, подтвердилась эффективность выбранных направлений, а также способов организации филармонических концертов в воспитании музыкальной культуры молодёжи. Организация филармонических концертов оказала положительное влияние на эмоционально-чувственную сферу молодёжи, на их отношение к музыкальному искусству, на музыкальную активность.

Задача современного культурного учреждения – разработать такой механизм его реализации, чтобы целенаправленный поток культурной трансляции стал для молодёжи более понятным и востребованным.

Пропаганда музыкальной культуры и мотивация молодёжи на приобщение к ней – одна из главных задач современных учреждений культуры. Системная работа по приобщению к классической музыке должна вестись в двух направлениях:

1) повышение популярности престижа и значимости культурных учреждений среди молодого поколения;

2) использование разнообразных форм и инновационных методов музыкального просветительства молодёжи.

Повышение интереса молодёжи к классической музыке напрямую связано с усилением внимания к вопросам филармонической концертной деятельности со стороны средств массовой информации. В деятельности филармонии серьезное место должно быть отведено проектам,

ориентированным на выполнение просветительской миссии в области академической музыки с использованием таких форм как открытые репетиции, встречи до и после концерта, лекции-презентации, круглые столы, клубы любителей музыки. Особое внимание при этом должно быть уделено проектам, направленным на поиск современных способов приобщения к музыкальному искусству.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Современный этап социального развития молодого поколения повышает внимание к эстетическим аспектам становления личности в пространстве общечеловеческой культуры, возводя вопросы культурной политики и пропаганды классической музыки в разряд важных и значимых. Сфера культуры призвана удовлетворять духовные запросы общества, развивать способности молодёжи, обеспечивать возможности для их творчества, обогащать жизнь в целом. По мере возрастания культурного уровня усиливается положительное влияние искусства на жизнь, улучшается морально-психологический климат.

Важнейшим компонентом культуры личности является музыкальная культура, которая направлена на совершенствование человеком собственной природы согласно идеалам нравственности и духовности. Обладая значимым потенциалом личностного развития, музыкальная культура пронизывает все стороны и грани образовательного процесса. В контексте дипломной работы был проведен анализ термина «музыкальная культура» в соотнесении с таким понятиям, как «культура». Исходной для нашей дипломной работы стала следующая позиция: музыкальная культура молодёжи – это личностное качество, которое формируется в образовательном процессе, направленном на повышение навыков творческого уровня жизни молодого человека средствами музыки.

Целью дипломной работы было теоретически обосновать, разработать и внедрить основные направления, средства и способы организации филармонических концертов для развития музыкальной культуры молодёжи. Развитие музыкальной культуры основывается на том, что музыка влияет на эстетическое, нравственное, культурное формирование личности. Ценность музыки осознается не в самой музыке, а в цели воспитания посредством музыки, музыка используется в воспитании достойного гражданина

общества. Ценность музыки определяется исходя из целей культурной социальной, общественной, политической установок воспитания.

Сегодня наблюдается пристрастие молодёжи к легкому жанру, который является частью массовой культуры, а высокая музыкальная культура (классическая, народная и др.), играющая большую роль в формировании общечеловеческих ценностей, у молодёжи часто не востребована. Приобщение к высокому музыкальному искусству является важным фактором гуманизации, необходимым условием развития музыкальной культуры молодёжи. Реальный процесс музыкального развития происходит на основе музыкального воспитания и образования. В этом должны участвовать нравственно-эстетическое восприятие, осмысление и переживание музыки, которые являются частью «культурного бытия» личности. Таким образом, единство образовательного и музыкально-воспитательного воздействия способствуют формированию музыкальной культуры личности молодого человека.

Для развития музыкальной культуры необходимо подвести молодёжь к пониманию того, что есть высокохудожественное в искусстве и какой должен быть эталон художественного в средствах музыкальной выразительности. Развитие музыкальной культуры связано с двумя основными моментами: организацией условий для активного восприятия музыки и развитием потребности эстетического суждения. Именно в филармонической деятельности в большей мере, чем в производственной, бытовой и других, человек имеет возможность соприкасаться с великими ценностями мировой культуры, достижениями цивилизации. Недооценка или непонимание важности роли филармонической деятельности в жизни человека и общества в целом, проявляющиеся в попытке запроектировать и построить ее по какому-либо комплексному плану, приводят к утрате культуроформирующего феномена, порождающий кризис культурной деятельности.

Свердловская государственная академическая филармония – одно из ведущих концертных учреждений Свердловской области. Весь ее творческий путь – это поступательное движение к созданию современной, динамично развивающейся концертной организации, находящейся в центре музыкальной жизни города и во многом определяющей его культурный облик. Свердловская государственная академическая филармония ведет серьезную просветительскую работу в своих залах и в учебных заведениях Екатеринбурга. Она стремится к созданию единого концертного пространства в Свердловской области, развивая сеть филиалов Концертного зала, включая образовательные учреждения.

В нашем понимании музыкальная культура – это процесс, направленный на развитие:

1) нравственно-эстетических чувств и убеждений, музыкального вкуса;

2) знаний, навыков и умений, без которых невозможно освоение музыкального искусства (восприятие, исполнение);

3) музыкальных творческих способностей, определяющих успех музыкальной деятельности молодого человека.

Цель работы культурного учреждения – ввести молодёжь в мир большого музыкального искусства, научить их любить музыку во всем богатстве её форм и жанров, иначе говоря, развивать у молодёжи музыкальную культуру как часть всей ее духовной культуры. В целях повышения доступности и качества музыкального искусства и приобщения к нему максимального числа молодого поколения целесообразно разработать средства и способы организации концертов с целью развития музыкальной культуры молодёжи. Важнейшим показателем качества работы филармонии является наличие качественно составленных программ, обуславливающих возможность развития уровня музыкальной культуры.

Опытно-экспериментальная работа СГАФ по развитию музыкальной культуры молодёжи позволила получить не только положительную динамику изменения уровня культуры молодёжи, но и сформулировать основные

тезисы методических рекомендаций в данном направлении. Для определения уровня музыкальной культуры молодёжи и с целью определения актуальности разработок и внедрения способов и средств по организации филармонических концертов было проведено несколько опросов. Социологические исследования показали, что музыкальная культура молодёжи находится на низком уровне, разработка средств и способов организации работы филармонии с молодёжью актуальны в рамках пропаганды и привлечения молодого поколения к академической музыке.

Полученные результаты дали нам возможность разработать следующие способы и средства по организации и проведению концертов в Свердловской государственной академической филармонии: Создан молодёжный абонемент «Экспресс по классике», который поможет эффективно познакомить молодёжь с разной академической музыкой (разных эпох, композиторов, стилей и жанров). Разработаны способы по интерактивному проведению филармонических концертов (лекции, работа со слушателями, розыгрыши, экскурсии) с целью образования и воспитания музыкальной культуры молодёжи. Необходимо использовать на практическом уровне интерес молодёжи к классической музыке для разработки концепции музыкального просвещения, целью которого станет с одной стороны, формирование музыкальной культуры, с другой – создание условий, которые будут способствовать устойчивому музыкальному саморазвитию и самоорганизации личности.

Полученные результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о положительной динамике в развитии уровня музыкальной культуры молодого поколения. Организованное в ходе опытно-экспериментальной работы общение молодёжи с классической музыкой в концертном зале способствовало качественному изменению личностного отношения к музыкальному искусству как мировой ценности.

Таким образом, цель данного исследования достигнута, **гипотеза** доказана. Действительно, эффективная организация филармонических

концертов для развития музыкальной культуры молодёжи возможна при условии, если:

1) специфика организации филармонических концертов будет определена с учетом возрастных особенностей молодёжи;

2) будут выявлены наиболее оптимальные направления организации концертов филармонии, основанные на потребностях молодёжи;

3) разработанные средства и способы организации филармонических концертов будут способствовать развитию музыкальной культуры молодёжи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р).

2. Концепция Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)» // Постановлением Правительства Российской Федерации, 03.03. 2012, № 186.

3. *Абдуллина О.А.* Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования [Текст] / О.А. Абдуллина. – М. : Просвещение, 1989. – 139 с.

4. *Абдуллин Э.Б.* Дидактический подход к совершенствованию и разработке методов музыкального обучения [Текст] : сб. научных трудов / Э.Б. Абдуллин. – М. : 1980. – 177 с.

5. *Абдуллин Э.Б.* Методическая подготовка учителя музыки [Текст] : научно-метод. материалы для слушателей курсов повышения квалификации ин-тов усовершенствования учителей по предмету «Музыка» / Э.Б. Абдуллин. – М. : МИРОС, 2001. – 72 с.

6. *Адорно Т.* Музыкальная жизнь [Текст] // Избранное: Социология музыки / Т. Адорно. – М., 1999. – 244 с.

7. *Алексанова Ж.А.* Планирование деятельности учреждений культуры [Текст] / Ж.А. Алексанова // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2010. – № 3. – С. 6 - 17.

8. *Андреева Г.М.* Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреева. М. : Наука, 1994. – 200 с.

9. *Асафьев Б.В.* Избранные труды о русской музыке [Текст] / Б.В. Асафьев. – М. : Просвещение, 1952. – 240 с.

10. *Андреев Г.М.* Социальная психология [Текст] / Г.М. Андреев – М. : Аспект пресс, 1998. – 303 с.

11. *Андреев В.И.* Педагогика учебный курс для творческого саморазвития [Текст] / В.И. Андреев. – Казань : Центр инновационных технологий. – 2-е изд. – 2000. – 158 с.

12. *Бестужев-Лада И.В.* Молодость и зрелость: Размышления о некоторых социальных проблемах молодёжи [Текст] / И.В. Бестужев-Лада. – М.: 1984. – 150 с.

13. *Булавина Д.М.* Проектная деятельность в сфере культуры [Текст] / Д.М. Будавина // Теория и практика культуры. Альманах. – Вып. 2. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – С. 3-4.

14. *Булатова Е.А.* Музыкально–эстетическое образование в социокультурном развитии личности [Текст] / Е.А. Булатова – Екатеринбург : Азимут, 2001. – 145 с.

15. *Большой* психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко, – Спб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2003. – 430 с.

16. *Вендрова Т.Е., Писарева И.В.* Воспитание музыкой [Текст] / Т.Е. Вендрова, И.В. Писарева. – М. : Просвещение. – 1991. – 50 с.

17. *Ветлугина Н.А.* Музыкальная энциклопедия [Текст] / Н.А. Ветлугина. – М. : Просвещение. – 1976. – 250 с.

18. *Выготский Л. С.* Психология искусства [Текст] / Л.С. Выготский; под ред. М.Г. Ярошевского. – М. : Педагогика, 1987. – 341 с.

19. *Гегель Г.В.Ф.* Лекции по эстетике [Текст] : в 3 т. / Г.В.Ф. Гегель. М. : Просвещение 1971. – С. 277-278.

20. *Герасимов С.В. и др.* Менеджмент специальных событий в сфере культуры [Текст] : учебн. пособие / С.В. Герасимов, Г.Л. Тульчинский, Т.Е. Лохина. – СПб. : Изд-во «Лань», 2009. – 384 с.

21. *Гусева О.В.* Культуротворческий потенциал музыкального образования в условиях индустриального региона [Текст] : дис. канд. культурол. наук : 24.00.01 / О.В. Гусева. Кемерово, 2003. – 183с.

22. *Демченко А.* Возможности российского досуга [Текст] / А. Демченко // Клуб. – М. : Просвещение,1996. – №7. – С. 10-13.

23. *Жарков А.Д.* Теория и технология культурно-досуговой деятельности [Текст] : учебник для студентов вузов культуры и искусств / А.Д. Жарков. – М. : Издательский Дом МГУКИ, 2007. – 480 с.

24. *Ильинский И.М.* Формирование европейского сознания молодого поколения [Текст] / И.М. Ильинский. – София, 1993. – 250 с.

25. *Иконникова Н.* Молодёжь и культура [Текст] / Н. Иконникова. М. : Знание, 1989. – 167 с.

26. *Каган М.С.* Социальные функции искусства [Текст] / М.С. Каган. Л. : Знание, 1978. – 34 с.

27. *Каменец А.В.* Деятельность клубных учреждений в современных условиях [Текст] : учебн. пособие. – М. : МГУК, 1997 – 41 с.

28. *Кондратьева Т.Г.* Проблемы воспитания и построения образовательного процесса на основе многовековых музыкальных традиций [Текст] / Т.Г. Кондратьева // Музыкальное образование: современные технологии, социум, рынок : материалы III-ей Междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2007. – С. 80-96.

29. *Кон И.С.* Молодёжь // Философский энциклопедический словарь [Текст] / И.С. Кон; ред. кол. С.С. Северинцев и др., 2-е изд. – М. : Просвещение 2012. – 245 с.

30. *Костюк А.Г.* Культура музыкального воспитания [Текст] / А.Г. Костюк // Художественное восприятие. – М., 1971. – 164 с.

31. *Котлер Ф.* Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских искусств [Текст] / Ф. Котлер, Дж. Шефф. – М. : Классика – XII, 2004. – 688 с.

32. *Культурология*. XX век. Словарь. – СПб. : Университетская книга, 1997. – 640 с.

33. *Лосев А.Ф.* Философия. Мифология. Культура [Текст] / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1991. – 400 с.

34. *Лисовский В.Т., Лисовский А.В.* Социализация молодёжи [Текст] / В.Т. Лисовский, А.В. Лисовский // Социология молодёжи; под ред. В.Т. Лисовского. – СПб., 1996. – С. 66-72

35. *Мой мир* в диалоге искусств [Текст] / Сост. А.И. Остроухова, Т.Ю. Соколова. – Ставрополь : ИРО, 1996. – 208 с.

36. *Молодёжь* и современность [Текст] / Ред. В.Т. Лисовского и В.А. Ядова. – М. : 2010. –185 с.

37. *Музыкальное* воспитание в современном мире [Текст] / Отв. ред. Д.Б. Кабалевский // Материалы IX конф. Междунар. общ-ва по музыкальному воспитанию (ИСМЕ). – М. : Советский композитор, 1973. – 416 с.

38. *Музыкальное* восприятие как предмет комплексного исследования [Текст] : сб. статей / Сост. А.Г. Костюк. – Киев : Музична Украина, 1986. – 126 с.

39. *Новейший* философский словарь [Текст] / Сост. А.А. Грицанов. – М. : Изд. В.М. Скакун, 1998. – 898с.

40. *Остроменский В.Д.* Восприятие музыки как педагогическая проблема [Текст] / В.Д. Остроменский. – Киев. : Просвещение, 1975 – 250с.

41. *Панфилова Е.В.* Ценности культуры досуга студенческой молодёжи: результаты исследования [Текст] / Е.В. Панфилова // Молодой ученый. – 2012. – № 8. – С. 278-283.

42. *Пилилян Е.К.* Менеджмент культуры [Текст] : учебн. пособие / Е.К. Пилилян. – Владивосток : Издательство ДВГТУ, 2007. – 81 с.

43. *Сохор А.Н.* Социология и музыкальная культура [Текст] / А.Н. Сохор. – М. : Сов. композитор, 1975. – 250 с.

44. *Социология* молодёжи [Текст]: энцикл. словарь / Отв. ред. Ю.А. Зубок, В. И. Чупров. – М. : Academia, 2008. – 606 с.

45. *Стрельцов Ю.А.* Культурология досуга [Текст] / Ю.А. Культурология досуга/ учебн. пособие. – Изд. 2-е. – М. : МГУКИ, 2003. – 296 с.

46. *Тарасова Л.А.* Теория и практика музыкального краеведения в системе современного музыкального образования [Текст] / Л.А. Тарасова; дисс. докт. пед. наук. – М., 1997. – 203 с.

47. *Тельчарова Р.А.* Музыка и культура (личностный подход) [Текст] / Р.А. Тельчарова. – М. : Знание, 1986. – 64 с.

48. *Тельчарова Р.А.* Музыкально-эстетическая культура и марксистская концепция личности [Текст] : учебн. пособие / Р.А. Тельчарова. – М. : Прометей, 1989. – 131 с.

49. *Тельчарова Р.А.* Уроки музыкальной культуры [Текст] : кн. для-учителя; из опыта работы / Р.А. Тельчарова. – М. : Просвещение, 1991. – 158 с.

50. *Теплов Б.М.* Психологические вопросы художественного воспитания [Текст] / Б.М. Теплов. – М. : Л. : Известия АПН РСФСР, 1947. – Вып. 11. – С. 7–26.

51. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей [Текст] / Б.М. Теплов// Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961. С. 200-251

52. *Трофимов М. Ю.* Ценностные ориентиры индустрии досуга [Текст] / М.Ю. Трофимов // Развитие досуговых индустрий : материалы Всероссийского научно–практического семинара с межд. участием. – Омск: изд–во ОмГУ, 2013. – 52 с.

53. *Тульчинский Г.Л.* Менеджмент в сфере культуры [Текст] : учеб. пособие / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. – СПб. : Издательство «Планета музыки», 2009. – 528 с.

54. *Фадеева М.А.* Развитие музыкально-эстетической культуры подростков в условиях дополнительного образования [Текст] / М.А. Фадеева; автореф. дисс. канд. пед. наук. – Саратов, 2000. – 11 с.

55. *Хоруженко К.* Энциклопедический культурологический словарь [Текст] / К. Хоруженко. – М., 1997. – 485 с.

56. *Хоруженко К.* Культурология [Текст] : энциклопедический словарь / К. Хоруженко. – Ростов-на-Дону, 1997. – 48 с.

57. *Шаров К.С.* Музыка как средство формирования национальных сообществ [Текст] / К.С. Шаров; автореф. дис. канд. филос. наук : 09.00.11. – М., 2005. – 24 с.

58. *Эстетика.* Словарь [Текс] / Под ред. А. Беляева, Л. Новиковой, В. Толстых. – М., 1989. – 410 с.

59. *Якушева С.Д., Обскова Н.И.* Музыкальная культура в развитии личности педагога-мастера дошкольного образовательного учреждения [Текст] / С.Д. Якушева, Н.И. Обскова // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии : сб. ст. по матер. XVI междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2012. – С. 169-171.

60. *Борисова В.В. и др.* Основы теории организации [Электронный ресурс] / В.В. Борисова, В.Г. Ларионов, О.Н. Мельников // Российское предпринимательство. – № 10 (34) 2002 г. – Режим доступа : *https://creativeconomy.ru/articles/8446/*

61. Ибраева К.Е. Музыкальная культура в системе высшего педагогического образования [Электронный ресурс] / К.Е. Ибраева; диссертация канд. пед. наук, – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/MusicaAndLife/30004.doc. htm

62. *Концерт //* Организация и виды концертов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://eh-zhiznya.ru/publ/koncert_organizacija_i_vidy_koncertov/1-1-0-402

63. Музыкальная культура [Электронный ресурс] // Методика музыкального развития. – Режим доступа : http://www.otveti-examen.ru/pedagogika/12-metodika-muzykalnogo-razvitiya.html?showall=&start=1

64. О Свердловской государственной академической филармонии [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Свердловской государственной академической филармонии». – Режим доступа : http://www.sgaf.ru

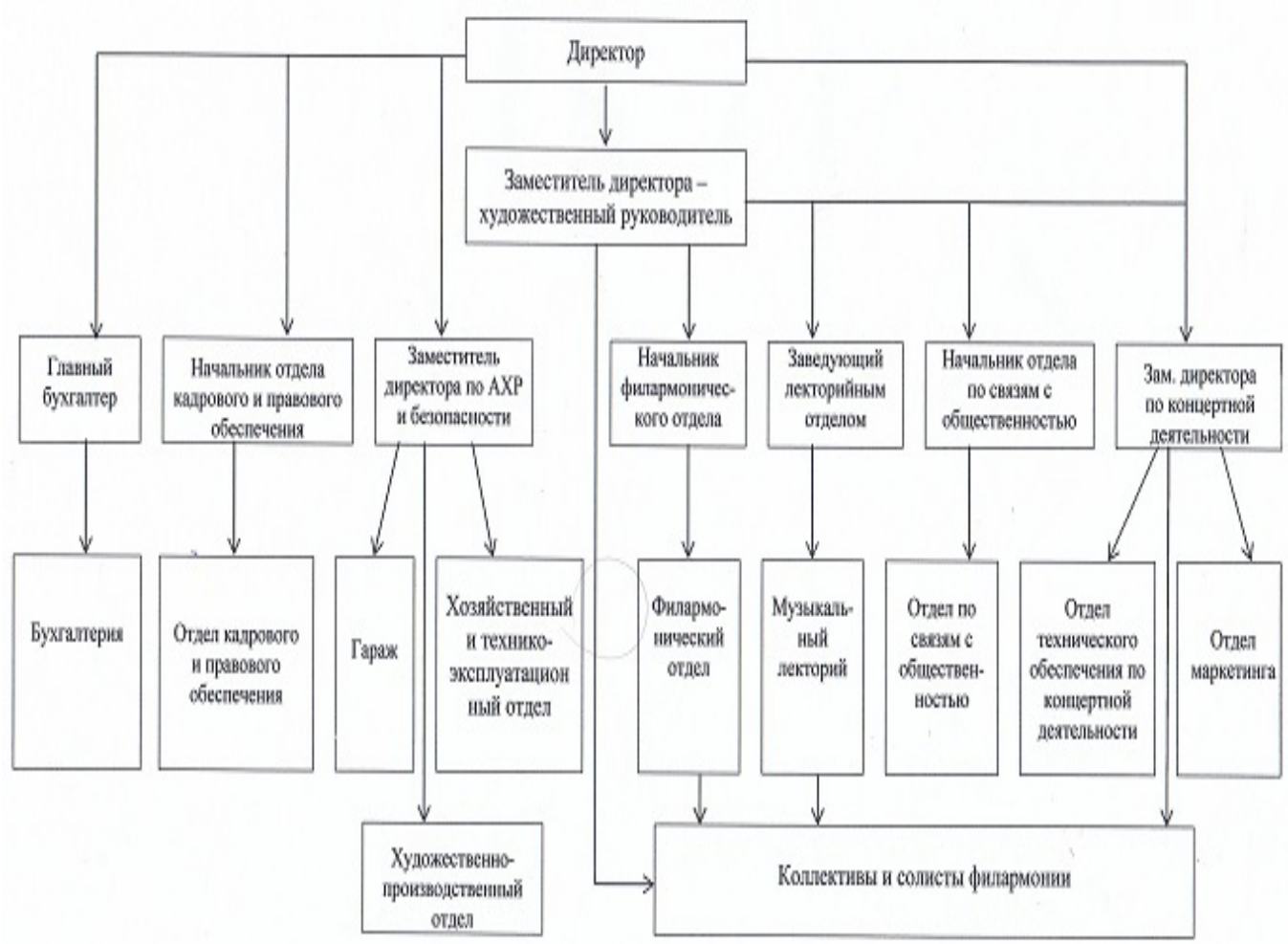
65. *Ульяновский А.* Искусство проведения корпоративных праздников [Электронный ресурс] / А. Ульяновский. – Режим доступа : www.allreklama.ru/md/

66. *Управление* проектами. Версия 1.0 [Электронный ресурс] : конспект лекций / Под. ред. В.П. Масловского. – Электрон. дан. (2 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008.

67. *Уставные* документы «Свердловской государственной академической филармонии» [Электронный ресурс]. Официальный сайт «Свердловской государственной академической филармонии» – Режим доступа : http://sgaf.ru/sgaf_info/docs/

Приложение 1

Структура управления в филармонии



Приложение 2

Анкета для студентов РГППУ

№	Вопрос	Ответ
1	Как Вы проводите свободное время?	– клубы; – спортивные заведения; –спортивные мероприятия (как зритель); –кинотеатры; – театры; – филармония; – кафе; – встречи с друзьями.
2	Какую сумму Вы тратите на проведение свободного времени?	– до 150; – 150-299; – 300-499; – 500-800; – больше 800.
3	Посещаете ли Вы концерты в филармонии (если нет, то по какой причине)?	– да; – нет: • высокая стоимость билета; • неоправданность ожиданий; • недостаток свободного времени; • другое.
4	Какие музыкальные жанры Вы предпочитаете слушать?	– рок музыка; – хип-хоп; – танцевальные направления; – ритм энд блюз (R’n’B); – классическая музыка.

Приложение 3

Анкета для слушателей филармонии

Данное социологическое исследование направлено на выяснение вопросов, связанных с возможностями и актуальностью организации концертов для молодёжи. На предложенные вопросы следует отвечать точно, правдиво. В случаях затруднения с ответом следует поставить пометку «затрудняюсь ответить». На вопросы следует отвечать в таком порядке, в котором они предложены.

1) Какие зрелищные мероприятия Вы посещаете чаще всего?

А) кино;

Б) театр;

В) концерты филармонии;

Г) спортивные мероприятия;

Д) дискотеки, танцы;

2) Сколько, примерно, Вы тратите денег за одно посещение учреждения досуга?

А) до 150 рублей;

Б) 150 – 299 рублей;

В) 300 – 499 рублей;

Г) 500-800 рублей;

Д) больше 800 рублей.

3) Какие жанры и направления классической музыки Вы предпочитаете слушать в филармонии?

А) академические (классические) жанры:

Б) симфоническая музыка;

В) камерная инструментальная музыка;

Г) сольная вокальная музыка;

Д) хоровая музыка;

Е) фортепианная музыка;

Ж) джаз;

4) Как часто Вы посещаете концерты?

А) раз в месяц;

Б) раз в два-три месяца;

В) раз в полгода;

Г) раз в год;

Д) раз в несколько лет;

5) По Вашему мнению, зачем люди приходят в учреждение культуры?

А) полезно и приятно провести свободное время;

Б) получить заряд энергии и освободиться от житейских проблем;

В) самореализоваться, участвуя в кружковой работе или художественной самодеятельности;

Г) найти интересное общение или знакомство;

Д) им больше некуда пойти.

6) Что из ниже перечисленного вызвало Ваш интерес к концерту?

А) широкая известность артиста, реклама, пропаганда;

Б) незначительная цена на билет;

В) профессиональная заинтересованность;

Г) бесплатные билеты, приглашение.

7) Когда вы посещали последний раз филармонию?

А) месяц назад;

Б) неделю назад;

В) год назад;

Г) вообще не посещал(а).

8) Что Вам мешает чаще ходить в филармонию?

А) чаще хожу в другие культурные учреждения;

Б) высокая стоимость билета;

В) дефицит свободного времени;

Г) низкое качество предоставляемых услуг;

Д) отсутствие информации о концертах;

9) Хотели бы вы разнообразить проведение концерта в филармонии?

А) да;

Б) нет, меня все устраивает;

В) затрудняюсь ответить.

10) Как вы думаете, введение в проведение концерта интерактивной формы работы со слушателями увеличило бы интерес к филармоническим концертам?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

11) Хотели бы Вы, чтобы филармония проводила розыгрыш бесплатных билетов на концерты?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

12) Хотели бы Вы, чтобы концерт сопровождали небольшие лекции о музыке (о временной эпохе, жанре, стиле прослушиваемого произведения)?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить

13) Сообщите, пожалуйста, некоторые данные о себе (пол, возраст, уровень дохода, социальное положение).

_____

_____

Время, требуемое для проведения анкетирования – 10-15 минут. Было опрошено 50 человек в возрасте 19-26 лет. Опрос проведен 29 марта 2016 года. Данные приведены в процентах от общего количества опрошенных.

Анкета для слушателей (после проведения концерта)

Данное социологическое исследование направлено на выяснение вопросов, связанных с определением эффективности внедренных интерактивных способов работы со слушателя филармонии.

1) Понравились ли вам интерактивные формы работы со слушателями?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

2) Хотели бы вы в будущем посещать концерты с подобными формами проведения?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

3) Как вы относитесь к тому, что ведущими концертов будут выступать известные и публичные люди города Екатеринбурга?

А) положительно;

Б) отрицательно;

В) затрудняюсь ответить.

4) Рассказали бы вы друзьям и знакомым о новых формах работы филармонии?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

5) Захотелось ли вам, после прослушивания лекций во время концерта самим изучать классическую музыку?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

6) Видите ли Вы необходимость в проведении мини-конференции после прослушивания концерта?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

7) Понравилась ли Вам экскурсия по филармонии?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

8) Хотели бы Вы участвовать в опросах на знание классической музыки?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

9) Как вы думаете, помогают ли интерактивные формы проведения концерта развивать уровень музыкальной культуры?

А) да;

Б) нет;

В) затрудняюсь ответить.

10) Какие жанры и направления классической музыки Вы бы хотели услышать в филармонии?

А) симфоническая музыка;

Б) камерная инструментальная музыка;

В) сольная вокальная музыка;

Г) хоровая музыка;

Д) фортепианная музыка;

Е) джаз.

Приложение 4

Молодёжный абонемент «Экспресс по классике»

Концертная программа

№	*1 сезон*	*2 сезон*
1	*«Знакомство с классической музыкой»* Л.В. Бетховен. Симфония №5, часть 1; П.И. Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1; В.А. Моцарт. «Волшебная флейта» увертюра; И.С. Бах. Ария из оркестровой сюиты №3 А. Вивальди. «Времена года»; М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» увертюра; Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка» сцена таяния.	*«Музыкальные картинки»* Н.А. Римский-Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане»; П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» «Танец феи Драже»; М.П. Мусоргский. «Картинки с выставки»; А.К. Лядов. «Кикимора», «Баба яга»; М. Равель. «Болеро»; К. Сен-Санс. Симфоническая поэма «Пляска смерти»; К. Дебюсси. «Лунный свет»; Г.В. Свиридов. Вальс из сюиты «Метель» по повести А.С. Пушкина; И.О. Дунаевский. Выходной марш из кинофильма «Цирк»; А. Пьяцолла «Времена года в Буэнос-Айресе».
2	*«Балетная музыка»* П.И. Чайковский. Балет «Лебединое озеро» Вальс;	*«Орган – король инструментов»* Д. Букстехуде. Чакона до минор; И.С. Бах. Токката и фуга ре минор;

	П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» Вальс цветов; А.И. Хачатурян. Балет «Гаянэ» Танец с саблями; А.И. Хачатурян. Балет «Спартак» Адажио Спартака и Фригии; С.С. Прокофьев. «Золушка» вальс; С.С. Прокофьев. «Ромео и Джульетта», «Джульетта-девочка», «Монтекки и Капулетти».	И. Пахельбель. Чакона фа минор; Э. Григ. Норвежский танец №1; М. Регер. Интродукция и пассакалия ре минор; И.С. Бах. Хоральные прелюдии из «Органной книжечки»; А. Вивальди. Концерт «Весна» из цикла «Времена года» (переложение для органа Б. Яначека); В.А. Моцарт. Фантазия фа минор;
3	*«Джазовые мотивы»* Ж. Оффенбах. Баркарола из оперы «Сказки Гофмана»; Д. Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема»; А. Гамильтон. Cry me a river (Пускай слезу); Дж. Гершвин. Summertime из оперы «Порги и Бесс»; Б. Ховард. Fly me to the moon (Унеси меня на Луну); Л. Бернстайн. Увертюра к комической опере «Кандид». Ария Кунигунды из оперы «Кандид»; Г. Арлен. Somewhere over the rainbow (Где-то над радугой) из мюзикла «Волшебник страны Оз»; Ж. Оффенбах. Ария Олимпии из	*«Музыка кино»* Иссак и Максим Дунаевские песни из кинофльмов «Веселые ребята», «Цирк», «Дети капитана Гранта», «Мери Поппинс, до свидания!», «Три мушкетера»; И.О. Дунаевский. Увертюра из фильма «Дети капитана Гранта»; А.П. Петров. Музыка из кинофильма «Человек-амфибия»; К. Бадельт. Музыка из кинофильма «Пираты Карибского моря»; Морриконе. Музыка из кинофильмов: «Однажды в Америке»; «Миссия»; «Неприкасаемые»; «Новый кинотеатр «Парадиз»; «Марко Поло»; «Легенда о пианисте»; Музыка из кинофильма «Амели».

	оперы «Сказки Гофмана»; Э. Уэббер. Memory (Память) из мюзикла «Кошки»; Л. Делиб. Дуэт цветов из оперы «Лакме»; Д. Кандер. New york, New York; В. Герберт. Песня Примадонны из оперетты «Волшебница»; М. Монно. Hymne a l'amour (Гимн любви); Т.Д. Альбинони. Адажио; Ф.Сартори. Time to say goodbye (Время прощаться).	