

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории и методики
музыкального образования

**Фестиваль творчества детей и подростков и особенности
его организации**

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

Студентки 5 курса 511 группы
направления подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Музыка»

Институт искусств

Седовой Юлии Андреевны

Научный руководитель
доцент, канд. пед. наук

11.06.18

Н.А. Иванова

Заведующий кафедрой
к.п.н., доцент

11.06.18

Л.Н. Мещанова

Саратов 2018 год

Введение. Проведение больших и малых фестивалей исполнительских искусств имеет огромное значение для сохранения единого культурного пространства страны в современных условиях. Для сельских музыкальных коллективов, учреждений дополнительного образования, в том числе и для музыкальных школ, это в настоящее время едва ли не единственная возможность выступить за пределами своего города, района, села.

Организационно-художественные формы проведения фестивалей исполнительских искусств в Российской Федерации продолжают находиться в процессе формирования. Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия функционирования театров и концертных организаций, периодически возникающий кризис бюджетного финансирования отрасли культуры являются факторами, существенно сдерживающими развитие фестивалей. Многие в этой области держатся на самоотверженном энтузиазме и авторитете их конкретных организаторов, хотя хочется верить, что по мере стабилизации экономики фестивальная деятельность прочно займет достойное место в приоритетах общегосударственной и региональной культурной политики.

Анализ фестиваля как организационно-художественной формы функционирования исполнительских искусств является чрезвычайно сложной задачей, эта сфера художественной деятельности, несмотря на многочисленность газетных и журнальных публикаций, систематические обзоры фестивальных событий в электронных средствах массовой информации, остается за пределами интересов не только специалистов в области менеджмента, но даже театроведов, музыковедов, историков искусств.

В течение последних тридцати-сорока лет сформировались устойчивые художественно-организационные формы проведения фестивалей, накоплен опыт эффективной репертуарной политики, определены важнейшие механизмы взаимодействия с органами государственного и местного управления, средствами массовой информации.

Изучение апробированных крупнейшими зарубежными фестивалями методов формирования репертуарного предложения, опыта использования комплексной системы мероприятий и фандрейзинга позволит внедрять лучшие достижения в этой области в организацию фестивальной деятельности в Российской Федерации для достижения максимального художественного эффекта и общественного резонанса [38, с. 196].

Фестиваль как организационно-художественная форма получил распространение в области зрелищных искусств – хореографии, театра, музыки, цирка и др. Это делает тему выпускной квалификационной работы актуальной.

Цель исследования: рассмотреть особенности организации фестиваля детей и подростков (на примере деятельности детско-юношеского центра г. Петровска).

В процессе работы решались следующие задачи:

1. Дать общую характеристику фестивального движения.
2. Представить этапы разработки и организации фестивалей творчества детей и подростков.
3. Рассмотреть детско-юношеский центр и его роль в организации фестивалей детей и подростков.
4. Разработать практические рекомендации по организации фестиваля творчества детей и подростков в условиях детско-юношеского центра г. Петровска.

База исследования: Детско-юношеский центр г. Петровска.

Методологической основой исследования являются труды таких исследователей, как Бирженюк Г.М., Жарков А.Д., Колотурский А.Н., Марков А.П., Плахин Г.В. и др.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе рассматриваются теоретические основы фестиваля творчества детей и подростков и особенностей его организации. В ней

представлена общая характеристика фестивального движения и этапы разработки и организации фестивалей творчества детей и подростков.

Во второй главе представлен детско-юношеский центр и его роль в организации фестивалей детей и подростков и разработаны практические рекомендации по организации фестиваля творчества детей и подростков в условиях Детско-юношеского центра г. Петровска.

Основное содержание работы. В первой главе «теоретические основы фестиваля творчества детей и подростков и особенностей его организации» рассматривается общая характеристика фестивального движения, выделяются основные этапы разработки и организации фестивалей творчества детей и подростков.

Для фестиваля как явления художественной жизни характерна необычная атмосфера праздника, ориентация на показ лучших коллективов и исполнителей, своеобразие репертуарного ряда, несхожего с репертуаром постоянно действующих коллективов. Основная задача фестиваля – внести разнообразие в культурную жизнь страны, региона, города, создать возможность показать свои достижения как профессионалов в области искусства, так и любителей, а также зрителей и слушателей.

Рассмотрев некоторые особенности фестиваля, можно представить такое определение фестиваля как организационно-художественной формы деятельности: фестиваль представляет собой ряд музыкальных концертов, объединенных единой художественной идеей или концепцией, проходящих в определенное время и в определенном месте.

Внимательное изучение тех или иных форм организации античного театра помогает сформулировать гипотезу о том, что принцип фестиваля постоянно использовался в древнегреческом театре. В то время не было постоянно действующего театра. Театральные представления в древней Греции проводились только один раз в период Дионисийских празднеств. В древнем Риме такие представления проводились в процессе сатурналий. Античная трагедия, лежавшая в основе театральных представлений, была

тесно связана общей религиозно-художественной идеей и единым временем и пространством.

Тем же путем эта традиция продолжала развиваться и в средневековых театральные представлениях, таких как мистерии и карнавалы. Мистерии представляли собой театрализованные представления на евангельские сюжеты, показывались только в периоды религиозных праздников и подчинялись строгим религиозным канонам. Карнавалы представляли собой как бы противопоставление мистериям, когда один раз в году сбрасывалось благочестие и начинали прославляться низменные страсти, осмеивались авторитеты и пр. И мистерия, и карнавал, будучи противоположностями в своей основе, все же очень отличались от обыденной жизни и не были столь каноничны в отличие от других форм средневекового искусства, таких как книжная миниатюра, иконопись или рыцарские романы.

Восстановление фестиваля как явления культурной жизни произошло на рубеже XIX и XX веков. Произошло это из-за развития городской культуры, которое определяли средства массовой коммуникации, такие как газеты, журналы, радио, звукозапись, кино, а после войны и телевидение. Стремительное развитие новых информационных технологий сыграло значительную роль в существовании и развитии организационных форм функционирования исполнительских искусств. С помощью радио, телевидения, грамзаписи международный артистический рынок активно интернационализировался. Появляется новый тип аудитории, для которой стало характерны высокие критерии избирательности и значительно большей степенью информированности о художественных процессах. Гастроли лучших театральных, хореографических, музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов, вокалистов перестают быть редкостью и происходят все чаще и чаще.

Возрождение фестиваля с традиционно особой яркой, праздничной атмосферой, желанием представить каждый спектакль или концерт как уникальное явление, которое выходит за рамки обычной художественной

жизни, отвечало нового стремления общества в обновлении процессов взаимодействия человека и искусства.

В основном все известные и популярные в настоящее время фестивали появились в 1950-е годы. Их функционирование и постоянно расширяющееся поле деятельности объясняются не только обновлением видов зрелищ в поле современной городской культуры, но и глобальными изменениями политической и общественной жизни. В это время в международных документах и политической практике создается и ратифицируется концепция единого европейского пространства, в котором каждая страна, сохраняя исторически сложившиеся политические институты, национальное и культурное своеобразие, является частью единого общегосударственного пространства. Кроме формирования иного международного политического устройства это привело и к формированию общеевропейского культурного пространства, в котором большое количество значительных международных фестивалей выполняет объединяющую роль как престижной арены для интернационального обмена творческими идеями, показа лучших достижений национальных культур.

Фестиваль может проходить и как одноразовое, и как постоянно повторяемое культурное действие. Чаще всего в настоящее время фестивали проходят не как одноразовое, а постоянно повторяемое действие. Одноразовые фестивали обычно посвящены юбилеям деятелей искусств и историческим датам. Так, во многих странах мира проходили фестивали музыки, посвященные семидесятилетию Д. Д. Шостаковича. Примером такого рода фестиваля стала серия юбилейных концертов в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, художественным руководителем которой стал выдающийся музыкант и многолетний друг композитора М. Л. Растропович.

В культурных практиках современной Европы можно встретить еще одну форму фестиваля – единовременной культурной акции. Это фестивальные проекты, организуемые международными культурными

институтами ЮНЕСКО, Международным институтом театра, Международной ассоциацией детских театров, Европейской ассоциацией новой музыки и другими. Такие фестивальные проекты не проходят с большой периодичностью, а их организаторы каждый раз проводят фестиваль в разных странах - участниках международных проектов.

Все этапы организации и проведения фестиваля тесно и прочно связаны между собой, поэтому при удачном планировании процесса организации фестиваля, оргкомитет всегда достигнет желаемого результата посещения фестиваля.

Считается, что фестивали творчества детей и подростков во всемирной практике направлены на решение таких задач, как активизация творческой деятельности детей и подростков, развитие их кругозора и мышления, развитие разнообразных связей в области художественного творчества детей и подростков, облегчение процесса творческой реабилитации детей-инвалидов путем проведения фестивалей с одновременным участием детей с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников; воспитание толерантности и терпимости в детской и подростковой среде; привлечение внимания государственных и общественных институтов, средств массовой информации к проблемам подрастающего поколения.

Воспитательная роль фестивалей творчества детей и подростков исключительно велика. В процессе их организации и проведения значительно повышается интерес к культурной жизни, увеличивается количество участников художественной самодеятельности, повышается социальная активность детей и подростков, совершенствуется организация досуга, обеспечивается целенаправленное эстетическое воспитание, включение юношества к процессу овладения культурными ценностями и также воспитывается толерантность и терпимость в детско-юношеской среде.

Во второй главе «Фестиваль творчества детей и подростков как организационно-художественная форма» изучается детско-юношеский центр и его роль в организации фестивалей детей и подростков.

Приоритетными направлениями в работе центра являются организация культурно-досуговой деятельности, активизация любительского народного творчества, сохранение и дальнейшее развитие традиционной народной культуры, повышение квалификации и учеба кадров.

Многочисленные дипломы и призы, полученные коллективами и отдельными исполнителями на всероссийских, региональных и областных фестивалях и конкурсах, свидетельствуют о плодотворной работе центра, его значимости и необходимости.

Повышение исполнительского мастерства остаётся одной из важнейших задач центра. Проводятся семинары и творческие лаборатории по всем направлениям самодеятельного творчества: «Школа начинающего режиссера» для руководителей кукольных и драматических театров, семинары для духовых оркестров, оркестров и ансамблей народных инструментов, семинар-практикум для хореографов по современному и народному танцам, семинары для фольклорных и эстрадных вокальных коллективов и другие.

Детско-юношеский центр входит в систему дополнительного образования и реализует различные образовательные программы по таким направлениям как социально-педагогическое, культурологическое, художественно-эстетическое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое. Обучением охватываются дети в возрасте от 5 до 18 лет.

Ключевой задачей детско-юношеского центра является внедрение программ и проектов, позволяющих эффективно решать задач воспитания подрастающего поколения. Миссией ДЮЦ является ответственность за воспитание.

В Детско-юношеском центре стабильно сохраняется контингент воспитанников, создаются условия для получения качественного дополнительного образования. Шесть направлений деятельности охватывает его работа: техническое, художественно-эстетическое, культурологическое,

физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, социально-педагогическое.

ДЮЦ г. Петровска сегодня отличается гибкостью и разнообразием программ, методов обучения и воспитания. Детско-юношеский центр – это микросоциум, в котором у ребенка формируются ценности, нормы и правила человеческого общежития. Это мастерская детского успеха.

Существует целый ряд форм и способов освоения художественных и музыкальных традиций, постижения и проникновения в сущность музыкальной культуры, пропаганды и популяризации ее лучших образцов. Одной из таких форм является фестиваль творчества детей и подростков «Петровск – моя малая Родина».

Муниципальный конкурс детского и юношеского художественного творчества проводился Детско-юношеским центром г. Петровска в 2018 году. На протяжении всего года коллективы и отдельные исполнители радовали разнообразием своих творческих возможностей, отличались высоким исполнительским мастерством, художественным решением многих номеров, разнообразием постановочных работ, неповторимостью и яркостью костюмов.

Районный конкурс проводился в целях выявления талантливых исполнителей и творческих коллективов среди детей и подростков, совершенствования их творческого мастерства, создания новых оригинальных номеров и коллективов.

Фестиваль включал проведение разнообразных конкурсных программ как соревнований в разнообразных видах деятельности, и практически любой ее вид может лечь в основу конкурса. Поскольку цель такого соревнования – сравнение уровней мастерства участников, постольку конкурсные программы являются мощным стимулом к развитию детей, к совершенствованию их исполнительских навыков. В этом и заключается главный педагогический смысл конкурсной программы; развиваться можно,

только сравнивая себя с окружающими, а конкурс – это и есть момент сравнения.

Конкурсные программы позволяют:

- сформировать адекватную самооценку;
- совершенствовать профессиональное мастерство;
- развить свои волевые качества;
- воспитать вкус и стиль;
- самоопределиться в выборе своей дальнейшей деятельности.

Заключение. Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара стационарных коллективов. Задача фестиваля состоит в том, чтобы придать новизны культурной жизни страны, региона, города, предоставить достаточно широкие возможности для привлечения к участию в нем как профессионалов в области театра, музыки, народного художественного творчества, так и любителей, а также зрителей и слушателей.

Рассмотрев этапы разработки и организации фестиваля творчества детей и подростков можно отметить, что организация таких социально-культурных проектов и программ как фестиваль творчества представляет собой очень сложный процесс. Для каждого этапа характерны свои задачи, логика проведения и приоритеты. Только выполнив задачи одного этапа, можно переходить к следующему. Таким образом возникает логическая цепочка действий, которые в итоге приводят к созданию целостной программы, в нашем случае программы фестиваля.

Деятельность Детско-юношеского центра направлена на сохранение и развитие эстетической культуры детей и подростков, приобщения молодого поколения к духовным ценностям и народным традициям. В работе центра приоритетными направлениями является оказание методической и практической помощи профессионалам и любителям в области культуры и

искусства, организация и проведение смотров-конкурсов, фестивалей, выставок, ярмарок в различных организациях и районах г. Петровска, проведение обучающих семинаров-практикумов для руководителей кружков и студий народного творчества.

Фестивальная практика в Саратовской области в последние годы получает все более широкое распространение. Несмотря на трудности бюджетного финансирования фестивальных мероприятий их организаторы, благодаря своим усилиям, находят необходимые средства для того, чтобы художественный уровень и разнообразие репертуарного предложения постоянно возрастали.

Анализ фестивальной практики в Петровске позволяет отметить, что фестивали играют важную роль в качестве своеобразного катализатора развития музыкального и художественного творчества. Фестивали дают детям и подросткам возможность раскрыть свои таланты, свой внутренний мир. Несомненно, не только победа является главным мерилом достижений ребенка, главное – участие, личностное развитие в различных областях, приобщение к традициям и знаниям культуры, стремление к совершенствованию и познанию мира.