

Принята Решением художественного
совета ГБУК «МГФ-РДК»
(протокол № 2 от 20.03.2017 г.
Приказ от 21.03.2017 № 01а

Утверждена Приказом Министра
культуры и национальной
политики Республики Мордовия
№ 15 от 23.03.2017 г.

ПРОГРАММА
развития концертной деятельности в сфере
академической, народной, эстрадной музыки в ГБУК «Мордовская
государственная филармония – Республиканский Дворец культуры»
на период до 2025 года

Разработка настоящей программы развития концертной деятельности в сфере академической, народной, эстрадной музыки в Республике Мордовия на период до 2025 (далее - программа) осуществлялась в соответствии с положениями Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.11. 2015 г. № 2395-р., Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года.

I. Общие положения

В программе, сформулированы цели и задачи Концепции, определены основные направления развития академической, народной, эстрадной музыки в Республике Мордовия, а также механизмы и ожидаемые результаты реализации Концепции.

В программе используются следующие понятия:

«Академическая музыка» - совокупность музыкальных жанров профессионального музыкального искусства письменной традиции, возникших и развивающихся на основе универсальной системы музыкального языка, вбирающей в себя традиции всех национальных школ и являющейся достоянием мировой музыкальной культуры.

«Концертная организация» - организация, осуществляющая создание, показ (публичное исполнение) и (или) организацию показа концертных программ.

«Филармония» - основной вид концертной организации в области академической музыки, имеющей в своем распоряжении один или несколько концертных залов и (или) творческих коллективов различных составов.

«Концертная деятельность в области академической музыки» - деятельность по созданию, показу (публичному исполнению) и (или) организации показа концертных программ с участием профессиональных симфонических и камерных оркестров, оркестров народных инструментов, духовых оркестров, хоровых и танцевальных коллективов (хоров, капелл, ансамблей песни и танца), камерно-инструментальных, вокальных и народных ансамблей, артистов-вокалистов, солистов-инструменталистов, чтецов-мастеров художественного слова, музыковедов-лекторов.

«Концерт» - мероприятие, организованное с целью публичного исполнения концертной программы.

«Концертная программа» - одна или несколько музыкальных, музыкально-литературных, музыкально-танцевальных композиций, исполняемых в одном концерте, подготовка которых требует использования интеллектуальных, творческих, временных, финансовых, организационных и иных ресурсов.

«Репетиция» - основная форма создания концертной программы, предполагающая ее многократное, как правило, непубличное исполнение в целях создания дирижером и (или) солистом интерпретации и достижения Исполнителем совершенного технического воплощения нотного текста.

II. Цели и задачи программы

Целью программы является развитие концертно-гастрольной деятельности в сфере академической (инструментальной, вокальной, симфонической, народной, эстрадной) музыки, создание условий для ее эффективного функционирования в соответствии с современными требованиями.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение роли академического музыкального искусства в культурной жизни республики, расширение аудитории концертов академической музыки.
2. Создание условий для повышения доступности академического музыкального искусства для различных категорий жителей республики.
3. Укрепление материально-технической базы Мордовской филармонии, как основы для организации концертно-гастрольной деятельности в республике.
4. Развитие гастрольно-филармонической деятельности в республике Мордовия, межрегиональных и международных связей в сфере музыкального искусства.

Решение указанных задач предполагает реализацию необходимых организационных, технических, кадровых, творческих и других мероприятий по следующим направлениям:

1. Повышение роли академического музыкального искусства в культурной жизни на всей территории Мордовии.

В последние годы общественные потребности в музыкальном академическом исполнительстве не получают должного развития. Значительная часть населения республики не приобщена к классическому музыкальному наследию. Кроме того, в сфере культуры долгие годы существовала установка на сохранение всех творческих сил. Однако в настоящее время возникает проблема эффективности их использования.

Для решения этих проблем необходимо:

- создание системы музыкального просвещения и образования, направленных на формирование и развитие потребностей общества в академической музыке;

- активное использование современных технологий в распространении музыкального продукта;

2. Создание условий для повышения доступности академического музыкального искусства для различных категорий жителей республики.

На фоне усиливающейся конкуренции за слушателя с другими видами искусств, а также со средствами массовой информации качественные характеристики музыкального академического искусства приобретают ключевое значение. В целях повышения доступности музыкального исполнительского искусства для жителей республики необходимо ввести новую систему гастролей через районные отделы культуры на договорной основе.

Сегодня деятельность Мордовской государственной филармонии направлена не только на проведение разовых концертов, но и на масштабные фестивальные проекты, в которых активно заняты творческие коллективы и солисты филармонии. Из мероприятий республиканского уровня такие музыкальные события все чаще приобретают всероссийскую значимость.

Для обеспечения максимальной доступности жителей республики к услугам, предоставляемым Мордовской филармонией, совершенствуется система персонального информационного обеспечения слушателей через Интернет, смс-сообщения, официальный сайт филармонии. Регулярно обновляются афиши, программы, художественные проспекты и буклеты, к информационному сотрудничеству привлечены многие средства массовой информации города, теле и радиокомпании.

Активно развивается и функционирует система абонементного обслуживания, предлагающая тематические концертные программы, объединение концертов по жанрам и направлениям, проведение просветительской и образовательной деятельности, знакомство с новыми исполнителями и коллективами России и зарубежья.

Кроме того, увеличивается количество благотворительных концертов по социальным программам для ветеранов войны и труда, воспитанников детских домов и школ-интернатов, малообеспеченных семей, а также льготных концертов для отдельных категорий населения республики (студентов, которые обучаются творческим профессиям, учащихся детских музыкальных школ и школ искусств).

III. Создание и показ музыкального продукта, формирование репертуарной политики

Мордовская государственная филармония, имеет свои давние и богатые традиции в организации гастрольной деятельности музыкальных коллективов и солистов.

Достижение высокого художественного уровня требует постоянного совершенствования исполнителями профессиональных навыков и предполагает коллективные и индивидуальные репетиции, которые формируют определенную манеру выступления в коллективе, придающую ему уникальную и художественную значимость.

Функцию создания музыкального продукта выполняют творческие коллективы и солисты филармонии.

Мордовская государственная филармония как базовая концертная организация в своем составе имеет 3 творческих коллектива: Камерный оркестр, Фольклорный ансамбль «Келу» им. Г.И.Сураева-Королёва, Ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» им.С.Балабана, 14 солистов-вокалистов разного направления (академический, народный, эстрадный), театр танца «Арт-Вижн», вокальные ансамбли «Девчата» и «Земляки», «Образцовая детская вокальная студия «Карусельки», «Образцовый танцевальный коллектив «Юность».

Важнейшим показателем качества работы филармонии является наличие концертных программ, обуславливающих возможность регулярных выступлений перед аудиторией, состоящих из ограниченного количества слушателей.

Базовую функцию филармонии составляет Камерный оркестр под управлением Заслуженного деятеля искусств Е.А.Щербаковой. В коллективе работают 16 лучших музыкантов Мордовии. Это классический состав камерного оркестра.

Основные направления творчества это пропаганда классической и современной камерно-инструментальной музыки.

Репертуар оркестра строится с музыкальной литературы раннего и высокого Возрождения до музыкальной культуры современности. Это произведения разных стилей и эпох, шедевры мировой классики, произведения романтиков, русских и советских композиторов, обработки джазовых произведений.

Достойное место в творчестве оркестра занимает национальная композиторская школа. Коллектив постоянно исполняет произведения композиторов Мордовии: Н.Кошелевой, А.Пивкина, Г.Вдовина, С. Терханова и др.

Также камерный оркестр тесно сотрудничает с солистами Казанского камерного оркестра «La Primavera» и многими другими музыкантами России и зарубежья.

Репертуар оркестра постоянно расширяется и обновляется. Его составляют произведения разных стилей и эпох.

Учитывая важную роль, стержневую функцию, концерты Камерного оркестра являются обязательными и регулярными.

Важную роль основного выездного творческого коллектива, служащего средством культурной идентификации региона, выполняют фольклорный ансамбль «Келу» и ансамбль казачьей песни и пляски «Разгулай». Их репертуар ограничен определенным количеством наименований, а работа по созданию художественного продукта предполагает прежде всего сохранение традиций и высокого профессионального уровня коллектива. Основным показателем служит количество гастролей и показов концертов и концертных программ. При формировании репертуарной политики в области академической музыки следует найти оптимальное соотношение между собственными и приглашенными исполнителями. Репертуар филармонии полностью формируется из новых программ, обеспечить которые собственными творческими силами невозможно.

Определяя репертуарную афишу Мордовская филармония осуществляет системный подход к формированию репертуарной политики, концертных программ. Приглашению гастролеров. Афиша формируется исходя из следующих принципов:

- обновляемость концертных программ;
- количество произведений в течении последних 5 лет не входивших в репертуарный план;
- наличие в концертных программах современных произведений российских и зарубежных композиторов, сбалансированное сочетание в программах популярной классической и современной музыки;
- привлечение к участию в концертных программах молодых солистов и исполнителей.

IV.Гастроли и музыкальные фестивали

В настоящее время одним из главных направлений в деле развития концертно-гастрольной деятельности в республике является обеспечение удовлетворения культурных и духовных потребностей жителей республики путем приобщения к культурным ценностям в области академической, народной, эстрадной музыки и максимальной их доступности, а также формирования культурной среды посредством проведения музыкальных фестивалей, конкурсов, тематических концертов на высоком художественном уровне.

Для решения этих задач предусматривается:

- проведение системной целенаправленной работы по музыкальному просвещению населения, художественно-эстетическому воспитанию детей и юношества;
- использование современных информационных и управленческих технологий продвижения классического и современного академического музыкального искусства;

- модернизация материально-технической инфраструктуры филармонической концертной деятельности;
- укрепление кадрового потенциала, совершенствование системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;
- расширение мер социальной защиты творческих работников;
- развитие механизмов финансирования академической музыки из разных источников.

V. Социальная поддержка творческих работников

Учитывая важную роль искусства в духовном и музыкальном воспитании населения, органами законодательной и исполнительной власти республики оказывается помощь филармонии в решении правовых, социально-экономических и организационных вопросов, осуществляется материальная поддержка талантливых артистов, финансовая помощь в организации музыкальных концертов, фестивалей.

В соответствии с действующими нормативными актами ежегодно выплачиваются квартальные премии артистам творческих коллективов, лучшим артистам и работникам внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства республики, установлены стимулирующие выплаты артистам, имеющим почетные звания.

В то же время необходима государственная поддержка Правительства Республики по следующим направлениям:

- выделение грантов для реализации творческих проектов профессиональных коллективов филармонии в области академического, народного, эстрадного искусства,
- развитие гастрольной деятельности, адресной поддержки филармонического обмена;
- финансирование высокохудожественных концертных программ в области классического искусства, предназначенных для широких слоев населения республики.

Кроме того, в целях обеспечения высокого уровня концертного обслуживания населения необходимо решение кадровой проблемы. Сегодня творческие коллективы филармонии испытывают острую потребность в омоложении творческих кадров, укреплении высокопрофессиональными музыкантами и исполнителями.

В решении данной проблемы первостепенное значение приобретает развитие системы распределения выпускников творческих вузов, а также возможность обеспечения молодых специалистов жильем и достойным материальным вознаграждением. Необходимо также совершенствовать работу в системе непрерывного профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки творческих и управленческих кадров. Решение данной проблемы возможно только

объединением усилий органов государственной власти, учебных учреждений и концертных организаций.

VI. Финансовая поддержка концертной деятельности

Сфера исполнительских искусств экономически убыточна по своей природе не только в России, но и во всем мире. Объективная тенденция опережающего роста расходов филармонических концертных организаций по сравнению с динамикой их доходов обуславливает потребность в государственной и общественной поддержке.

Специфика концертной деятельности учтена Министерством культуры Российской Федерации при разработке базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ в сфере «Культуры, кинематография, архивное дело, туризм» (утвержден 20 января 2016 г.) Создание и организация показа концертов и концертных программ отнесены к категории работ, а непосредственный показ концертных программ рассматривается как услуга. Таким образом, задание государственным и муниципальным концертным организациям на осуществление филармонической концертной деятельности должно предусматривать разделение на две части – работы по созданию концертных программ и услуги по их показу населению. При выборе показателей, включаемых в задание, нужно иметь в виду, что создание художественного продукта уникально и практически не поддается измерению, а деятельность по его показу носит системный характер и может быть выражена в конкретных показателях, прежде всего, в числе слушателей концертов академической музыки.

Выполнение установленного задания предполагает отдельную финансовую поддержку, как создания художественного продукта, так и его доведения до слушателей. Если не будет финансироваться создание художественного продукта, то это может привести к потере творческих сил в регионе. Отсутствие финансовой поддержки распространение художественного продукта не позволит сформировать эффективную систему привлечения слушателей. Концертные организации, совмещающие в своей деятельности функции создания (или сохранения) художественного продукта и функции по его распространению, должны получать финансовую поддержку учредителя с учетом всех осуществляемых ими функций.

В структуре бюджетного финансирования должно найти отражение различие условий и характера деятельности базового и выездного коллективов. Бюджетные средства базовым и творческим коллективам должны выделяться, прежде всего, на создание художественного продукта, а выездным коллективам – на его показ. Размер субсидии на организацию показа концертных программ может различаться в зависимости от их содержания. Объем и структура расходов и доходов организаций от показа программ, состоящих из популярных произведений, и программ, включающих современные сочинения, будут разными. То же касается

площадок для организации показа программ выездных коллективов: залы, в которых филармоническая концертная деятельность отсутствует, потребуют больших затрат на организацию концерта, чем залы, у которых есть постоянный филармонический зритель.

Огромное значение имеют бюджетные инвестиции, направленные на формирование современной материально-технической базы концертной деятельности (строительство или покупку служебного жилья, ремонт и обслуживание оборудования и музыкальных инструментов).

Доля бюджетных средств в общем объеме поступлений концертных организаций и творческих коллективов всегда будет оставаться преобладающей. Однако следует шире внедрить в их деятельность технологии фандрейзинга, привлекать дополнительные финансовые ресурсы путем:

- увеличения собственных доходов за счет расширения аудитории концертов академической музыки (в связи с осуществлением комплекса мер, направленных на музыкальное просвещение населения; повышением художественного уровня и обеспечением разнообразия концертных программ; улучшением материально-технических условий их показа; использование современных способов продвижения музыкального продукта и др.);

- активизации работы со спонсорами благотворителями и меценатами, формирования фондов целевого капитала;

- создание попечительских советов, клубов друзей и т.п., оказывающих в том числе финансовую поддержку.

Полученные внебюджетные средства нужно направлять на поддержание инфраструктуры концертной деятельности в области академической музыки, в том числе материально-технической; расширение объема и повышение качества предоставляемых услуг; материальное стимулирование работников.

Наряду с мерами по привлечению финансовых ресурсов следует предусматривать меры, направленные на повышение эффективности их расходования.

VII. Основные направления, сроки реализации Программы.

Основными направлениями развития концертно-гастрольной деятельности филармонии являются:

- решение кадровой проблемы, в том числе обеспечение условий для повышения уровня профессионального образования, квалификации кадров творческих коллективов филармонии;
- совершенствование репертуара, создание высокохудожественных концертных программ;
- введение в практику новых организационных форм проведения гастролей;

- региональная поддержка гастрольной деятельности, гастрольных проектов, направленных на развитие инновационных форм современного академического искусства;
- социальная поддержка работников;
- модернизация материально-технической базы филармонии.

Программа должна быть реализована в два этапа:

2017 – 2019 годы: укрепление и модернизация материально-технической базы филармонии, решение базовых проблем концертно-гастрольной деятельности, создание условий для перехода к новому качеству предоставляемых услуг, рост посещаемости слушателей, получение качественной отдачи от реализации новых проектов.

2019 – 2020 годы: развитие инновационных форм концертно-гастрольной работы, улучшение финансовой ситуации, переход на новый уровень качества оказания услуг, достижение результатов в реализации Программы.

Механизм реализации Программы предусматривает комплекс мер правового, экономического и организационного характера, обеспечивающих скоординированные действия участников реализации Программы.

Основные механизмы реализации Программы:

- адресная поддержка академического искусства;
- модернизация системы подготовки кадров, создание системы стимулирования притока молодежи в сферу академического искусства, закрепление в этой сфере за счет адресной поддержки молодых специалистов, создание социальных условий;
- повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых из регионального бюджета на развитие академического искусства и концертно-гастрольной деятельности;
- увеличение доходов филармонии, полученных от основной и иной предусмотренной ее уставом деятельности;
- модернизация в филармонии структуры, занимающейся организацией гастролей эстрадных коллективов и солистов;
- выделение субсидий филармонии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием;
- привлечение в сферу академического искусства негосударственных источников финансирования: средств инвесторов, предпринимателей, в том числе путем создания попечительского совета, осуществление политики постоянного взаимодействия между филармонией и бизнесом;
- повышение уровня обеспеченности населения концертно-гастрольными услугами;
- концентрация бюджетных средств на решении приоритетных задач развития академического, народного, эстрадного искусства;
- модернизация инфраструктуры филармонии и других концертных площадок (внедрение новых технологий, оснащение современным оборудованием и техникой);
- разработка системы мониторинга и контроля за реализацией Программы;

- информирование населения о ходе и результатах реализации Программы с привлечением средств массовой информации, использование интернет-порталов Правительства республики Мордовия.

VII. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Результатами реализации Программы должны стать:

- обеспечение доступности населения республики к лучшим образцам отечественного и зарубежного академического искусства;
- развитие творческого потенциала и повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов Мордовской филармонии;
- активизация концертно-гастрольной деятельности в населенных пунктах республики;
- сохранение лучших традиций, внедрение новаций в концертно-гастрольной деятельности филармонии;
- расширение репертуара концертов, имеющих патриотическое содержание, ориентированных на детскую и юношескую аудиторию;
- решение кадровой проблемы творческих коллективов филармонии, повышение материальной заинтересованности исполнителей в реализации творческих проектов;
- поддержка новых концертных коллективов;
- создание условий для творческого роста молодежи, поддержка молодых талантов;
- модернизация материально-технической базы филармонии.