

Министерство культуры Российской Федерации
Союз концертных организаций России

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по разработке программ (концепций) развития концертной деятельности
в области академической музыки в регионах

Москва - 2016

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с п.12 Плана мероприятий по реализации Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2395-р.

1. Общие положения

Россия по праву гордится отечественным академическим музыкальным искусством, играющим важную роль в мировом художественном процессе. Академическая музыка способствует духовному развитию личности, создает благоприятные условия для формирования высокого качества культурной среды регионов.

До середины 1980-х годов в России существовала целостная система государственного обеспечения концертной деятельности в области академической музыки. Она была направлена на реализацию творческих сил, формирование разнообразного репертуарного предложения, его равномерное распределение по территории страны, пропаганду музыкального искусства и эстетическое воспитание населения, создание и сохранение единого концертного пространства.

Изменение политического и социально-экономического устройства страны привело к значительной трансформации прежней системы организации концертной деятельности в области академической музыки. Это обусловило необходимость разработки новых моделей, отвечающих современным социально-экономическим реалиям, с учетом традиционных для России форм и инновационных подходов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2395-р одобрена Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года (далее - Концепция). Документ направлен на сохранение и развитие

традиций отечественной школы академического музыкального исполнительства. Целью Концепции является создание организационно-творческих, экономических и правовых предпосылок для эффективного осуществления концертной деятельности в области академической музыки на современном этапе. Результатом реализации Концепции должно стать преодоление имеющихся сегодня негативных тенденций, связанных с сокращением спроса на академические жанры, а также формирование в России условий для творческой реализации музыкантов, которые бы отвечали мировым стандартам в этой области. В документе намечены приоритетные направления государственной поддержки концертной деятельности, сформулированы ключевые понятия, определены функции всех участников, принципы их взаимодействия и взаимоотношений с государством. Ключевые понятия, сформулированные в Концепции, приведены в Приложении к настоящим Методическим рекомендациям.

Достижение целей и задач, поставленных в Концепции, требует консолидации усилий органов власти всех уровней. *В связи с этим предстоит разработка региональных программ развития концертной деятельности в области академической музыки (далее - региональные программы, программы).* Целесообразна также разработка программ для городских округов (муниципальные программы) и для отдельных концертных организаций и коллективов региона (локальные программы). При подготовке муниципальных (городских) программ можно использовать настоящие Методические рекомендации.

2. Развитие сети концертных организаций и коллективов

Основными звеньями региональной системы организации концертной деятельности в области академической музыки являются филармонии и самостоятельные филармонические коллективы.

На филармонии приходится около 60% всех концертов академической музыки, проводимых в стране. Как правило, они представляют собой

универсальный комплекс, имеющий в своем составе штатных исполнителей (солистов и коллективы различных жанров) и располагающий концертными площадками.

Помимо коллективов, входящих в структуру концертных организаций (филармоний), существует значительное количество самостоятельных филармонических коллективов (далее – творческие коллективы). К филармоническим коллективам относятся: симфонические оркестры, камерные оркестры и ансамбли, оркестры народных инструментов, хоровые коллективы, ансамбли песни и танца, ансамбли танца, хореографические коллективы, духовые оркестры, народные хоры, прочие филармонические коллективы.

Особый вид концертной организации представляют, пока еще малочисленные, самостоятельные филармонические концертные залы с правами юридического лица.

По форме собственности подавляющее большинство концертных организаций и творческих коллективов являются государственными (федеральными или региональными) и муниципальными. Государственные и муниципальные концертные организации и коллективы функционируют исключительно в виде некоммерческих организаций в организационно-правовой форме учреждения - бюджетного или автономного.

Кроме того, в настоящее время существуют частные концертные организации и коллективы, музыкальные агентства, занимающиеся организацией гастролей филармонических коллективов и солистов. Частные структуры создаются в виде, как коммерческих, так и некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм. Они должны занимать свою нишу в концертно-филармонической сфере, однако на сегодняшний день не способны составить реальную конкуренцию государственному сектору. Количество проводимых частными организациями концертов незначительно, что не позволяет им оказывать заметное влияние на сохранение и развитие академического музыкального искусства в регионах страны. Однако без

деятельности частных концертных структур полноценное развитие музыкального рынка невозможно.

Объектом системной государственной поддержки должны, в первую очередь, выступать государственные и муниципальные концертные организации и творческие коллективы. Тем не менее, необходимо разрабатывать эффективные механизмы государственной поддержки независимых концертных образований, содействовать возможным формам их взаимодействия с государственными (муниципальными) концертными организациями и коллективами.

Разработка предложений по развитию сети концертных организаций и коллективов должна основываться на анализе ее современного состояния. Обеспеченность населения региона (города) профессиональными концертными организациями и коллективами можно определить путем сопоставления фактически сложившейся сети с нормативными значениями. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р (с изменениями от 14 июля 2001 г., 13 июля 2007 г.) одобрены социальные нормативы и нормы, включающие раздел «Культура» (п. 7. Услуги концертных организаций). Однако данные нормативы и нормы содержат только показатели обеспеченности зрительскими местами в концертных залах и филармониях, что не дает возможности их использования при планировании сетевых единиц. Преодолеть ограниченность такого подхода позволяют Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (распоряжение Минкультуры России от 27 июля 2016 г. № Р - 948). В указанном документе установлена минимальная нормативная потребность регионов в профессиональных концертных организациях и коллективах:

- в административных центрах субъектов Российской Федерации с населением от 500 тысяч человек – 2 концертных зала, филармония, 2 творческих коллектива;

- в административных центрах субъектов Российской Федерации с населением до 500 тысяч человек – концертный зал, филармония и 2 творческих коллектива;
- в городском округе – концертный зал (независимо от численности населения) и 1 творческий коллектив;
- в городском поселении – 1 творческий коллектив.

При этом состав концертных организаций и коллективов не ограничен по формам собственности, частные концертные структуры должны быть учтены наряду с государственными и муниципальными.

Оба вышеназванных документа носят для регионов рекомендательный характер и могут быть использованы в качестве ориентира. С учетом сложившихся культурных традиций, демографической ситуации, финансовых возможностей бюджета региону нужно утвердить собственные социальные нормативы и нормы, в том числе в концертном деле.

При планировании количества профессиональных творческих коллективов следует руководствоваться следующими критериями.

1. Представление разных жанров академической музыки.

Многие региональные филармонии имеют в своем составе один коллектив или вообще не располагают коллективами академического музыкального искусства, в том числе симфоническими оркестрами. В целях развития жанров академической музыки и приобщения к ней максимального числа слушателей целесообразно наличие в каждой концертной организации (филармонии, концертном зале) базового творческого коллектива, программам которого нужно отводить до половины репертуарной афиши. Благодаря репертуару, охватывающему большую часть мирового музыкального наследия, наиболее эффективно функцию базового коллектива может выполнять симфонический оркестр. При отсутствии симфонического оркестра выполнение функции базового коллектива могут частично взять на себя другие крупные творческие составы: хоровая капелла, академический оркестр народных инструментов, камерный оркестр. Наряду с базовыми коллективами, важную

роль призваны играть выездные творческие коллективы, основная доля концертов которых проходит на выезде. Исторически роль основного выездного творческого коллектива, служащего средством культурной идентификации региона, выполняют академические народные хоры и ансамбли песни и танца. Их репертуар ограничен определенным количеством наименований, а работа по созданию музыкального продукта предполагает, прежде всего, сохранение традиций и высокого художественного уровня коллектива.

В целях эффективного использования создаваемых творческих составов следует предварительно изучить, какого жанра и сколько коллективов необходимо для удовлетворения потребностей населения региона в академическом музыкальном искусстве.

2. Обеспечение высокого профессионального уровня творческих коллективов.

Профессиональные творческие коллективы необходимо создавать, исходя из требований к составам артистов и критериев их исполнительского мастерства. Основными индикаторами профессионального уровня симфонических оркестров служат количество и качество исполняемых программ. Важнейшим показателем качества для базового коллектива является наличие новых программ, дающих возможность регулярных выступлений перед аудиторией, состоящей из ограниченного количества слушателей. Для выездных коллективов основным показателем служит количество гастролей и показов концертных программ на выезде. Академические народные коллективы следует отличать от ансамблей народно-эстрадного жанра, в большом количестве появившихся в 1990-е годы и не отвечающих профессиональным критериям академического искусства.

Достижение высокого художественного уровня предполагает не только укомплектованность коллективов квалифицированными кадрами, но и постоянное совершенствование профессиональных навыков исполнителей. Репетиционная работа является важнейшей составляющей творческого

процесса. Регулярное проведение коллективных и индивидуальных репетиций формирует определенную манеру игры в коллективе, придающую ему уникальность и художественную значимость.

Наряду с развитием сети профессиональных творческих коллективов необходимо принятие мер по развитию любительских коллективных форм творческой деятельности населения. В этой связи следует стимулировать создание и поддержку деятельности любительских творческих коллективов (хоров, вокальных и инструментальных ансамблей, камерных, духовых, народных и симфонических оркестров), предусматривать проведение смотров и конкурсов этих коллективов.

3. Формирование репертуарной политики

Для развития сферы академической музыки в регионе необходим системный подход к репертуарной политике. При формировании репертуарной политики в области академической музыки следует найти оптимальное соотношение между собственными и приглашенными исполнителями. В отличие от театров репертуар концертных организаций (филармоний) полностью формируется из новых программ, обеспечить которые собственными творческими силами невозможно. Даже в крупных филармониях, где представлены высокопрофессиональные коллективы, опора только на собственные ресурсы без приглашения ведущих солистов и дирижеров приводит к отрицательным последствиям: отсутствию конкурентной среды и мотиваций для профессионального роста творческих кадров, утрате критериев для сравнения и спаду интереса публики.

Репертуар концертных организаций (коллективов) должен формироваться, исходя из необходимости развития потребностей населения региона в академической музыке. При составлении репертуарной афиши концертных организаций (коллективов) необходимо последовательное соблюдение ряда принципов:

- представление произведений разных жанров академической музыки;

- обновление концертных программ;
- включение хрестоматийных произведений академической музыки;
- увеличение доли сочинений, не исполнявшихся в концертных программах никогда или в течение последних пяти лет;
- наличие в концертных программах современных произведений российских и зарубежных композиторов, осуществление их премьерных исполнений;
- сбалансированное сочетание в концертных программах популярной классической и современной музыки;
- наличие концертных программ, подготовленных специально для детской и юношеской аудитории;
- привлечение к участию в концертных программах молодых солистов и дирижеров.

Задача представления разных жанров академической музыки возлагается, прежде всего, на симфонические оркестры, основу репертуара которых должны составлять симфонии и другие сочинения крупной формы. Для привлечения интереса аудитории к симфонической музыке репертуар симфонического оркестра должен в течение нескольких сезонов охватывать наиболее значимые симфонические произведения.

Несмотря на значение классического репертуара, полноценное развитие академической музыки невозможно без создания и исполнения произведений современных российских и зарубежных композиторов. Однако такие сочинения далеко не всегда имеют успех у массового зрителя, они могут пользоваться ограниченным спросом. В этой связи поддержка современной академической музыки должна стать одной из важных задач государственной культурной политики на территории субъекта Российской Федерации. В региональной программе необходимо предусмотреть меры, направленные на создание благоприятных организационно-финансовых условий для творчества современных композиторов, их сотрудничества с концертными организациями и коллективами. Такими мерами могут стать:

- предоставление государственных заказов композиторам на создание новых музыкальных произведений (по заявкам концертных организаций и творческих коллективов региона);
- приобретение авторских прав на современные музыкальные произведения для их публичного исполнения на концертных площадках и (или) записи на цифровые носители;
- включение показателя доли произведений современных композиторов, исполняемых в концертных программах, в государственное (муниципальное) задание концертной организации (коллектива).

Приобщение к академической музыке молодого поколения, а значит, воспитание будущих слушателей, чрезвычайно актуально и для страны в целом, и для каждого региона. Вместе с тем, концертные программы, подготовленные специально для детей и подростков (далее – дети), наиболее уязвимы в финансовом плане и, в первую очередь, нуждаются в государственном протекционизме. Поэтому в региональной программе может быть поставлена задача расширения академического музыкального предложения для детей. Постановке такой задачи должен предшествовать анализ деятельности концертных организаций (коллективов) региона по работе с детьми. В качестве рассматриваемого периода целесообразно выбрать три последних года. Для анализа следует использовать показатели количества мероприятий для детей и числа посетивших их зрителей (из формы федерального статистического наблюдения №12-НК), данные оперативного учета. Проведенный анализ позволит получить представление об обеспеченности детской аудитории специальным музыкальным предложением, а также даст возможность сопоставить соответствующие показатели во времени (от года к году) и в пространстве (по каждому городу региона). Дополнительно к методу статистического анализа для оценки качества детских программ можно использовать отклики зрителей, статьи в СМИ, заключения авторитетных профессиональных экспертов. При разработке программных мероприятий для

детей нужно также опираться на положительный отечественный и зарубежный опыт в этой области.

Увеличение в общем объеме концертных программ количества произведений крупной формы, доли сочинений современных авторов, мероприятий для детей следует осуществлять за счет использования в регионе современных инструментов государственной культурной политики, прежде всего, путем включения соответствующих показателей в государственное (муниципальное) задание концертных организаций (коллективов).

4. Создание современной системы распространения музыкального продукта

Подготовку музыкального продукта необходимо соотносить с возможностями его распространения, исходя из задач формирования, развития и удовлетворения потребностей населения в академическом музыкальном искусстве.

подавляющее большинство филармоний и творческих коллективов в настоящее время находятся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом наблюдается существенная дифференциация условий деятельности филармоний регионального подчинения; они различаются по функциям, структуре, содержанию, направлениям и объемам работы, что обусловлено спецификой конкретных территорий, установками учредителей и самих филармоний.

Функционирование филармонического рынка сейчас происходит хаотично, не урегулированы взаимоотношения между субъектами, выполняющими основные функции: исполнителями, агентами, организаторами и концертными залами. Изучение зарубежного опыта показывает, что, как правило, исполнители и их агенты отделены от организаторов мероприятий и концертных залов, выступающих посредниками между ними и зрителями. Вместе с тем, с учетом исторически сложившихся в России форм осуществления концертной деятельности, разделение ответственности за выполнение этих функций может происходить следующим образом:

- в рамках одной организации путем разграничения выполняемых функций с помощью правовых и экономических инструментов и налаживания эффективной системы внутреннего взаимодействия;
- путем распределения всех (или отдельных) функций между разными юридическими лицами.

Переход на новую систему распространения музыкального продукта предполагает выбор каждым регионом одной из моделей организации концертной деятельности:

1. Модернизация существующих филармоний, выполняющих все указанные функции.
2. Выделение одной или ряда функций для передачи другим юридическим лицам.

В первом варианте предусматривается развитие существующей модели филармонии как универсального комплекса, имеющего в своем составе симфонический оркестр и другие творческие коллективы, необходимые для исполнения разных жанров академической музыки, орган, концертные залы (большой и малый), достаточные репетиционные площади.

В этом случае функция филармонии как исполнителя направлена на создание музыкального продукта, управление творческими коллективами, осуществляющими публичное исполнение концертных программ и несущими юридическую и экономическую ответственность по обязательствам, связанным с профессиональной деятельностью; определение условий взаимоотношений творческих коллективов с агентом.

Функция филармонии как агента предусматривает представление творческих и экономических интересов исполнителя при осуществлении его профессиональной деятельности, содействие популяризации, повышению статуса, расширению деятельности исполнителя, решению творческих вопросов и определению экономических условий взаимодействия с исполнителем.

Функция филармонии как концертного зала заключается в регулировании спроса и предложения в соответствии с задачами удовлетворения и формирования потребностей в области академической музыки; создании условий для реализации всех иных функций концертной деятельности.

Функция филармонии как организатора предполагает организацию показа и создание условий для исполнения концертной программы и реализации ее слушателям, финансовое обеспечение показа, привлечение исполнителя в соответствии с репертуарным планом концертного зала и сложившимся спросом.

Для реализации филармонией всех этих функций в ее структуре должны быть созданы отделы творческого и экономического планирования; информации; рекламы, маркетинга и связей с общественностью и другие подразделения.

При второй модели в составе филармонии предполагается сохранение лишь крупных профессиональных коллективов (прежде всего, базового коллектива) или полное отделение от филармонии всех творческих сил, вступающих в договорные отношения с музыкальными агентами. Эта модель основана на усилении и выделении в качестве основной функции концертного зала с резидентными творческими коллективами. Внедрение и распространение данной модели направлено на создание многоуровневой сети концертных залов - от многофункциональных театрально-концертных залов в малых городах до специализированных крупных филармонических залов, соответствующих международным стандартам.

Вторая модель ориентирована на систему организации концертной деятельности, существующую во многих странах мира. Однако переход на такую модель предполагает наличие в регионе определенных предпосылок, в первую очередь, конкуренции при реализации каждой из функций. Так, необходимо создание в субъектах Российской Федерации государственных музыкальных агентств и стимулирование открытия частных агентств, обеспечивающих взаимодействие артистов и концертных площадок.

Выбор и последовательная реализация той или иной модели должны быть обусловлены социокультурными особенностями и экономическим положением региона, спецификой деятельности конкретной концертной организации.

Создание эффективной системы распространения музыкального продукта невозможно без принятия комплекса мер по общественному продвижению академической музыки. Формирование и развитие потребностей населения региона в области академической музыки – одна из главных задач, стоящих сегодня перед государственными органами власти и другими участниками филармонической концертной деятельности.

Системная работа по приобщению населения к академической музыке должна вестись в двух направлениях:

- поднятие престижа академического музыкального искусства;
- использование разнообразных форм и методов музыкального просветительства для различных слоев и возрастных групп населения.

Забота государственных органов управления в сфере культуры о повышении интереса населения к академической музыке должна проявляться в поддержке печатных СМИ, интернет-изданий, телевизионных каналов и новостных порталов, освещающих актуальные события музыкальной жизни в регионе.

Задачу представления академической музыки в СМИ и медиа-пространстве совместно с учредителями должны решать и сами организации, ведущие филармоническую концертную деятельность. Концертным организациям региона следует активизировать работу со СМИ, большее внимание обращать на создание и наполнение собственных сайтов, позволяющих устанавливать прямой контакт со слушателями, а также на продвижение коллективов и солистов в социальных сетях, с помощью специализированных форумов и блогов.

Кроме того, концертным организациям и коллективам необходимо постоянно поддерживать связи с различными образовательными организациями, в том числе детскими музыкальными школами. Нужно

практиковать и выезды на площадки образовательных организаций, и приглашение детей в собственный концертный зал.

В деятельности концертных организаций 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 следует уделять проектам, направленным на поиск инновационных форм и методов приобщения населения к академическому музыкальному искусству.

Важным направлением в последние годы становится создание виртуальных концертных залов для показа концертов академической музыки. Использование возможностей Интернета является для многих жителей единственной возможностью приобщения к высоким образцам академического музыкального искусства, частично компенсирующей существенное сокращение доли академической музыки на телевидении и радио. Посредством создания виртуальных концертных залов филармонии имеют возможность не только обеспечивать показ концертов академической музыки, но и осуществлять просветительские, воспитательные и образовательные функции.

5. Организация гастролей и музыкальных фестивалей

Наряду с принятием мер по переходу на новую систему распространения музыкального продукта большую роль в повышении качества и расширении жанрового и репертуарного предложения играет организация гастролей и музыкальных фестивалей.

Гастроли – это показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности творческих коллективов и солистов: в населенных пунктах собственного региона (региональные гастроли), в другом регионе (межрегиональные гастроли), в другой стране (зарубежные гастроли).

Зарубежные гастроли имеют существенное значение для представления отечественной исполнительской школы в мировом музыкальном процессе.

Гастроли внутри страны являются важным средством популяризации академической музыки и выравнивания территориальных условий доступа российских граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства. Организация активной гастрольной деятельности в регионе позволяет расширить спектр музыкального предложения и дает его жителям возможность посещения концертов лучших творческих коллективов разных жанров.

Проведение эффективной гастрольной политики в области академической музыки выступает одним из приоритетов деятельности органов управления культуры всех уровней. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации должны обеспечивать поддержку гастрольных проектов, исходя из региональной специфики и финансовых возможностей бюджета. В каждом регионе необходимо сформулировать задачи, направления и комплекс мер по поддержке гастрольной деятельности в области академической музыки.

Основными направлениями такой поддержки на региональном уровне могут быть:

- участие в организации гастролей ведущих федеральных творческих коллективов на территории региона (совместно с Минкультуры России);
- участие в организации межрегиональных гастролей творческих коллективов и солистов;
- организация гастролей собственных творческих коллективов и солистов по территории региона и др.

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации следует предусматривать доленое финансирование гастролей ведущих федеральных творческих коллективов на своей территории, а также финансирование гастролей своих творческих коллективов (на основе утвержденных планов). Для многих территорий страны важно, чтобы гастроли носили не только региональный, но и межрегиональный характер. Соглашения о принципах и условиях взаимной поддержки гастролей творческих коллективов целесообразно включать в межрегиональные двусторонние или

многосторонние договоры о сотрудничестве общего характера. При организации гастролей по территории региона своими силами особое внимание необходимо обратить на охват жителей муниципальных образований, где вообще нет концертных организаций и творческих коллективов академического музыкального искусства.

Основным инструментом поддержки гастрольной деятельности собственных коллективов является включение гастролей в государственное (муниципальное) задание и финансовое обеспечение его выполнения.

В качестве приоритетного направления деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации должно рассматриваться и расширение поддержки музыкальных фестивалей.

Фестиваль академической музыки – социально-значимое и, как правило, регулярно проводимое мероприятие, предусматривающее в течение определенного времени показ различных концертных программ, объединенных общей темой или идеей и характеризующееся особыми требованиями к качеству художественного продукта.

Фестивали являются важнейшей формой концертной деятельности, которая позволяет привлечь к академическому музыкальному искусству внимание широкой слушательской аудитории, органов власти, средств массовой информации, профессиональной критики, представителей бизнес-кругов.

В регионе, где регулярная концертная деятельность в области академической музыки отсутствует, музыкальный фестиваль может обеспечить концентрацию лучших творческих сил, достаточную для удовлетворения потребностей населения в академическом музыкальном искусстве, а также способствовать развитию музыкальной инфраструктуры территории.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут совместно с Минкультуры России предусматривать меры поддержки наиболее важных для развития академической музыки фестивалей международного, всероссийского и межрегионального статуса, проходящих на их территории.

Кроме того, они должны осуществлять поддержку региональных фестивалей. Поддержку музыкальных фестивалей органами местного самоуправления следует оказывать на аналогичных принципах. Необходимыми условиями финансовой поддержки региональными и муниципальными органами власти музыкальных фестивалей разного статуса являются системный подход к формированию программ, достаточное количество участников, эффективный менеджмент мероприятий.

Материально-техническое обеспечение концертной деятельности

Один из важнейших факторов развития концертной деятельности в области академической музыки – комплексная модернизация материально-технической базы.

Материально-технические условия осуществления концертной деятельности следует оценивать по следующим параметрам: обеспеченность населения региона зрительскими местами в концертных залах (филармониях), общее состояние концертных площадок, оснащенность творческих коллективов музыкальными инструментами.

1. Обеспеченность населения региона зрительскими местами в концертных залах (филармониях).

Проведение соответствующего анализа включает в себя следующие шаги:

- составление списка всех профессиональных филармонических концертных организаций и коллективов региона с указанием вместимости их зрительных залов (основного и дополнительных);
- определение суммарного количества мест в концертных залах (филармониях) региона, осуществляющих концертную деятельность в области академической музыки;
- сопоставление фактических значений показателей вместимости филармонических концертных площадок в субъекте Российской Федерации с требованиями действующих социальных нормативов и норм;

- проведение аналогичных расчетов по каждому городскому поселению и городскому округу с числом жителей более 100 тысяч человек.

Социальными нормативами и нормами предусмотрено, что необходимое число зрительских мест в концертных залах (филармониях) в субъекте Российской Федерации устанавливается из расчета 100-200 мест на каждые 200 тысяч человек. Для городских округов и городских поселений с числом жителей более 100 тысяч человек необходимое количество зрительских мест устанавливается из расчета 2-4 места на каждую тысячу жителей. Сопоставление фактических показателей обеспеченности местами в филармонических концертных залах с нормативными значениями позволяет выявить отклонения от социальных нормативов и норм. В целом по стране, в большинстве субъектов Российской Федерации и городских муниципальных образований уровень фактической обеспеченности населения зрительскими местами в концертных залах (филармониях) существенно уступает нормативной величине.

2. Общее состояние концертных площадок.

Концертные площадки региона крайне важно оценивать не только по количественным показателям, характеризующим обеспеченность жителей зрительскими местами, но и по качественным параметрам. Пригодность имеющихся в регионе концертных площадок для проведения концертов академической музыки выясняется в ходе проведения их инвентаризации. По результатам инвентаризации на каждую концертную площадку необходимо составить паспорт, включающий следующие сведения:

1. Общие характеристики здания (помещения): форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная); форма пользования (оперативное управление, право аренды, пр.); общая площадь (кв.м), год строительства.

2. Техническое состояние здания (помещения): требует капитального ремонта; требует реконструкции; находится в аварийном состоянии (ремонт и реконструкции не подлежит).

3. Пригодность здания (помещения) с акустической точки зрения.

4. Обеспеченность здания (помещения) современным сценическим оборудованием (техническими средствами).

5. Безопасность и комфортность здания (помещений) для слушателей и артистов.

6. Доступность здания (помещения) для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Проведение инвентаризации и паспортизации позволит создать в каждом регионе (и стране в целом) единую базу данных обо всех имеющихся филармонических концертных площадках. В дальнейшем информацию, содержащуюся в базе данных, необходимо постоянно актуализировать.

Исходя из результатов оценки отклонений от социальных нормативов и норм, общего состояния концертных площадок, необходимо разработать предложения по строительству в регионе новых и реконструкции действующих филармонических концертных залов в соответствии с современными требованиями и стандартами. Особое внимание следует обратить на строительство (там, где это нужно) новых филармонических концертных залов вместимостью более 800 мест. Намеченные меры должны быть включены в региональные программы, в отдельных случаях - в Федеральную адресную инвестиционную программу, а объемы необходимых на эти цели инвестиций предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней.

3. Оснащенность творческих коллективов музыкальными инструментами.

Для творческих коллективов, особенно симфонических оркестров, наличие музыкальных инструментов определенного качества является одним из показателей их уровня. При этом многие виды инструментов необходимо регулярно обновлять в соответствии с нормативными сроками их службы, например, срок службы медных духовых инструментов составляет 7-10 лет, деревянных духовых – 10-15 лет. Фактический срок службы инструментов во много раз превышает допустимые нормы, и музыкальный инструментарий в большинстве оркестров находится в удручающем состоянии. В распоряжении многих коллективов нет отдельных видов инструментов, что значительно

сужает их репертуарные возможности. В связи с этим необходимо провести анализ оснащенности творческих коллективов музыкальными инструментами каждого вида и определить общую потребность в приобретении новых инструментов. В соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий по реализации Концепции, на федеральном уровне должны быть разработаны и утверждены нормативы оснащенности творческих коллективов музыкальными инструментами. До их принятия количество и состав музыкальных инструментов, которые необходимо приобрести для творческих коллективов, нужно определять на основе фактической потребности. При планировании объемов бюджетного финансирования концертных организаций и творческих коллективов следует предусматривать выделение средств на покупку музыкальных инструментов, их страхование, ремонт, обслуживание, приобретение и аренду нотного материала.

Меры по комплексной модернизации материально-технической базы филармонической концертной деятельности будут способствовать повышению качества концертов академической музыки и значительному расширению их аудитории, в том числе за счет активизации гастролей ведущих российских и зарубежных коллективов и солистов по территории региона.

7. Кадровое обеспечение концертной деятельности

Качество концертной деятельности в области академической музыки во многом зависит от кадрового потенциала.

Ответственность за художественно-творческий процесс несет художественный руководитель (главный дирижер). Однако в настоящее время в сфере академической музыки наблюдается тенденция к постепенному исчезновению института художественного руководства. В ряде региональных симфонических оркестров вообще нет художественного руководителя (главного дирижера), художественные руководители многих оркестров не проживают в тех городах, где они работают. В академических народных коллективах не хватает еще и балетмейстеров.

В регионах существует острый дефицит артистических кадров, во многих творческих коллективах не хватает исполнителей на духовых инструментах, появляются вакантные места в группе струнных инструментов, особенно скрипок, и т.д.

Явно недостаточно специалистов, которые соответствуют требованиям, предъявляемым на сегодняшний день к управленческому корпусу, в том числе способных выполнять новую для российских концертных организаций функцию организатора показа художественного продукта.

Кроме того, становится все меньше музыковедов-лекторов, музыкальных редакторов, настройщиков музыкальных инструментов и др.

В региональной программе необходимо предусмотреть меры, направленные на удовлетворение реальных потребностей концертно-филармонической сферы региона в квалифицированных специалистах разного профиля. Особое внимание следует обратить на поддержку дирижеров и балетмейстеров, готовых взять на себя ответственность за результаты творческой деятельности конкретной концертной организации (коллектива).

Основными направлениями укрепления кадрового потенциала сферы академической музыки на региональном уровне могут быть:

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования художественно-творческих и управленческих кадров концертных организаций и коллективов;
- подготовка, в том числе целевая, специалистов концертно-филармонической сферы в соответствующих образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
- приглашение в концертные организации (коллективы) региона высококвалифицированных специалистов из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа;
- создание условий для привлечения в концертные организации (коллективы) региона талантливой творческой молодежи.

На современном этапе особое значение приобретает дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) кадров концертных организаций (коллективов) по образовательным программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и творческих стажировок. ДПО направлено на профессиональное развитие, обеспечение соответствия квалификации работников меняющимся условиям концертной деятельности и социальной среды.

Повышение квалификации управленческих кадров предусматривает их овладение современными методами, инструментами и технологиями менеджмента, опирающимися на стратегическое планирование, маркетинговые исследования, пиар и фандрейзинг, социокультурное проектирование и т.д.

Повышение квалификации творческих кадров предполагает постоянный обмен знаниями, умениями, навыками, компетенциями, накопленным опытом. В этой связи большее распространение должны получить интерактивные формы организации учебной деятельности: круглые столы, мастер-классы, творческие лаборатории и мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, вебинары, творческие школы для композиторов, артистов, дирижеров.

Для получения работниками концертных организаций (коллективов) дополнительного профессионального образования нужно использовать потенциал соответствующих учебных заведений, как внутри своего региона, так и за его пределами.

Важной задачей является повышение качества профессионального образования дирижеров и музыкантов, для чего необходимо введение в учебные планы курсов, направленных на теоретическое и практическое освоение современной музыки, в том числе отечественных композиторов, а также установление баланса между сольной и оркестровой подготовкой исполнителей.

Один из дополнительных путей решения кадровой проблемы – приглашение признанных специалистов из других субъектов Российской Федерации и из-за рубежа.

Привлечению высококвалифицированных специалистов из других субъектов Российской Федерации будет способствовать создание механизма ротации и передвижения творческих кадров по территории страны. С учетом положительного опыта федеральных учреждений культуры, для регулирования трудовых взаимоотношений творческих работников и концертных организаций целесообразно более активно использовать форму срочных трудовых договоров. Трудовой договор можно заключать по результатам конкурсного избрания на замещение соответствующей должности, проводимого в установленном порядке.

Приглашение ведущих иностранных мастеров для работы в концертных организациях (коллективах) региона, а также для участия в творческих проектах (концертах, фестивалях, мастер-классах и т.п.) является необходимым условием развития концертной деятельности, поскольку позволяет творческим коллективам повышать свой профессиональный уровень, внедрять передовые практики и оставаться в общемировом контексте музыкального академического исполнительства.

Привлечению в концертные организации (коллективы) региона молодого поколения дирижеров, балетмейстеров, музыкантов-исполнителей способствует создание благоприятных условий для их деятельности. Необходимо предоставить талантливой молодежи возможности для творческой реализации, обеспечит адекватный уровень оплаты, сформировать служебный жилищный фонд для временного проживания. Строительство или приобретение (аренда) служебной жилплощади для иногородних специалистов должны обеспечиваться за счет средств региональных и местных бюджетов.

Эффективной формой продвижения молодых исполнителей, их становления на рынке артистических кадров выступают музыкальные конкурсы. Главной целью этих конкурсов является поддержка с юного возраста

талантливых музыкантов, которые в процессе публичных прослушиваний не только приобретают сценический опыт, но и становятся объектом интереса публики, агентов, менеджеров звукозаписывающих фирм, продюсеров музыкальных фестивалей, профессиональных критиков.

К важным направлениям деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации следует отнести содействие организации в регионе международных, всероссийских и межрегиональных музыкальных конкурсов при условии их регулярного проведения в течение длительного времени, высокой оценки профессионального сообщества и наличия лауреатов, проявивших себя на других конкурсах подобного уровня. Кроме того, региональные органы власти должны осуществлять поддержку региональных музыкальных конкурсов, обеспечивая их методическое, информационное и финансовое сопровождение. При этом информацию о проведении музыкальных конкурсов (сроках, периодичности, регламенте, программах, составе жюри) следует сделать доступной для широкого круга заинтересованных лиц.

8. 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 (коллективов) по сравнению с динамикой их доходов обуславливает потребность в государственной и общественной поддержке. Финансовое обеспечение концертной деятельности в области академической музыки должно быть важным инструментом реализации государственной культурной политики в регионе.

В ходе проведения бюджетной реформы государство сняло с себя бремя субсидиарной ответственности по обязательствам автономных и бюджетных учреждений культуры. Однако это не освобождает органы власти всех уровней от экономической ответственности за создание необходимых условий для

выполнения государственными и муниципальными концертными организациями (коллективами) своей социально-культурной миссии.

На современном этапе разработаны новые принципы поддержки деятельности концертных организаций и творческих коллективов, базирующиеся на разграничении реализуемых функций. Это должно найти отражение в подходах к формированию государственного (муниципального) задания (далее – задание) и определению величины бюджетного финансирования. Выделение финансовых средств в настоящее время осуществляется, прежде всего, в виде субсидии на выполнение задания, которое становится основным инструментом государственной культурной политики и средством ее детализации.

При формировании заданий следует исходить из того, что исполнение академической музыки является основой деятельности филармонических концертных организаций и коллективов. Нужно принимать во внимание миссию, художественную концепцию и творческие особенности каждой концертной организации и коллектива. В силу существенных различий условий, характера и направлений их деятельности необходим строго индивидуальный подход к установлению заданий для конкретных концертных организаций и коллективов даже в одном регионе.

Чрезвычайно важно учитывать особенности процесса академического музыкального исполнительства, состоящего из двух составных частей - создания и показа (распространения) художественного продукта. Специфика концертной деятельности учтена Министерством культуры Российской Федерации при разработке базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ в сфере «Культура, кинематография, архивное дело, туризм» (утвержден 20 января 2016г.). Создание и организация показа концертов и концертных программ (далее – создание, концертные программы) 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 распространения 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. Внедрить в России рыночные механизмы распространения художественного продукта в сфере академической музыки позволит увязка величины субсидии, выделяемой на показ концертных программ, с числом их слушателей.

В структуре бюджетного финансирования должно найти отражение различие условий и характера деятельности базового и выездного коллективов. Бюджетные средства базовым 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.

К коллективам, входящим в состав филармоний, необходимо применять те же принципы расчета величины финансирования, что и для самостоятельных коллективов, определяя объем работ по созданию и услуг по показу концертных программ для каждого коллектива в отдельности. Это позволит соотнести их итоговые результаты и выровнять экономические условия функционирования.

Важное значение для установления учредителем адекватных показателей деятельности и выстраивания эффективной системы бюджетного финансирования имеет участие региона в проведении Всероссийского мониторинга творческой и финансово-хозяйственной деятельности концертных организаций и коллективов (п.9 Плана мероприятий по реализации Концепции). Объектами мониторинга должны стать показатели оказываемых услуг, к оценке которых следует шире привлекать профессиональных экспертов.

Использование новых принципов и инструментов бюджетного финансирования позволит выстроить более прозрачную систему экономических отношений между учредителями и концертными организациями (творческими коллективами), повысить эффективность распределения бюджетных средств.

В региональных программах необходимо предусмотреть меры по финансированию социально-значимых проектов, направленных на сохранение и развитие творческого потенциала в области академической музыки. В соответствии с установленными на региональном уровне приоритетами органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут направлять бюджетные средства:

- на проведение музыкальных фестивалей и конкурсов;
- расширение гастрольной деятельности ведущих коллективов;
- предоставление государственных заказов на создание новых музыкальных произведений;

- выделение грантов творческим коллективам и музыкальным деятелям, работающим в регионе (на конкурсной основе);
- поддержку средств массовой информации, освещающих события в музыкальной жизни региона;
- разработку и реализацию программ дополнительного профессионального образования работников концертных организаций и коллективов;
- осуществление прикладных научных исследований по актуальным проблемам концертной деятельности в области академической музыки и др.

Огромное значение имеют бюджетные инвестиции, направленные на формирование современной материально-технической базы концертной деятельности (строительство новых и реконструкцию действующих филармонических концертных залов, строительство или покупку служебного жилья, приобретение сценического оборудования и музыкальных инструментов). Снизить финансовую нагрузку на региональные бюджеты позволит привлечение частных капиталов при условии предоставления соответствующих государственных гарантий в рамках развития государственно-частного партнерства.

В региональной программе должны быть предусмотрены меры, направленные на финансовую поддержку частных концертных организаций и творческих коллективов, музыкальных агентств. Наиболее приемлемой формой такой поддержки является проектное финансирование.

Органам местного самоуправления, выступающим учредителями муниципальных концертных организаций и творческих коллективов, следует оказывать им финансовую поддержку на аналогичных принципах.

Доля бюджетных средств в общем объеме поступлений концертных организаций и творческих коллективов всегда будет оставаться преобладающей. Однако следует шире внедрять 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; использованием современных способов продвижения музыкального продукта и др.);
- активизации работы со спонсорами, благотворителями и меценатами, формирования фондов целевого капитала;
- создания попечительских советов, клубов друзей и т.п., оказывающих, в том числе и 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.

9. Порядок разработки региональной программы и субъекты ее реализации

Разработка региональной программы должна базироваться на основных положениях программно-концептуальных документов, принятых на федеральном уровне. К таким документам относятся:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 317;

- Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2395-р;

- План мероприятий по реализации Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 2395-р;

- Положение о филармонической концертной деятельности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министра культуры от 25 июля 2003 г. № 1051.

Программа также должна опираться на позиции региональных программно-концептуальных документов - общей концепции (программы) социально-экономического развития и (или) программы развития культуры. Кроме того, при подготовке региональной программы могут быть использованы соответствующие программные документы муниципального уровня и программы развития отдельных концертных организаций и коллективов.

Важное значение имеет определение срока действия региональной программы, необходимого для достижения поставленных целей и задач. Программа, рассчитанная на период до 5 лет, носит среднесрочный характер. Если срок действия программы превышает 5 лет, она считается долгосрочной.

Постановка задач и выбор путей их решения во многом предопределяется анализом ситуации, сложившейся в концертно-филармонической сфере региона. Собранную и обработанную в ходе анализа статистическую информацию для большей наглядности следует представить в форме таблиц. Аналитический материал можно оформить как самостоятельный документ либо включить его в текст программы (в виде отдельного раздела или путем распределения между разделами в соответствии с рассматриваемой проблематикой).

В конце текстовой части программы должны быть предусмотрены результаты ее реализации. Часть ожидаемых результатов необходимо представить в виде целевых показателей развития концертной деятельности. К таким показателям можно отнести, например, увеличение в регионе общего количества концертов и слушателей академической музыки.

Помимо текстовой части программа должна содержать план мероприятий (с указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей), обеспеченный необходимым финансированием. Если программа разрабатывается на долгосрочную перспективу, то намеченные в ней меры по срокам выполнения можно разделить на несколько этапов.

Субъектами реализации региональной программы являются:

- концертные организации и творческие коллективы всех форм собственности и организационно-правовых форм;
- физические лица, занимающиеся организацией и проведением концертов академической музыки;
- региональные и муниципальные органы управления филармонической концертной деятельностью;
- образовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования соответствующего профиля;
- общественные организации в сфере академической музыки.

Объединение усилий всех субъектов реализации программы позволит создать в регионе благоприятные условия для развития концертной деятельности в области академической музыки.

Основные понятия, сформулированные в Концепции

«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 филармонических 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 подготовки концертной программы, предполагающая ее многократное, как правило, непубличное исполнение в целях создания дирижером и (или) солистом собственной интерпретации и достижения исполнителем совершенного технического воплощения творческого замысла.

«Филармонический концертный зал» – специальная площадка, отвечающая акустическим стандартам исполнения академической музыки, или вид концертной организации, выполняющей функции формирования и удовлетворения общественных потребностей в академическом музыкальном искусстве.

«Исполнитель (артист)» – физическое или юридическое лицо (его структурное подразделение), осуществляющее профессиональную деятельность по созданию и публичному исполнению музыкальных (музыкально-литературных, музыкально-танцевальных) произведений (солист, дирижер, режиссер, чтец, ансамбль, оркестр или другой творческий коллектив академического музыкального искусства).

«Агент (агентство)» – физическое или юридическое лицо, заключившее договор с исполнителем (артистом) на представление его интересов при осуществлении профессиональной концертной деятельности.

«Организатор» – физическое или юридическое лицо, принимающее на себя обязательства перед исполнителем или агентом, а также перед потребителем по организации и проведению концерта академической музыки.

«Гастроли» – показ концертных программ вне места постоянной концертной деятельности исполнителя: в населенных пунктах собственного региона (региональные гастроли), в другом регионе (межрегиональные гастроли), в другой стране (зарубежные гастроли).

«Фестиваль академической музыки» – социально-значимое и, как правило, регулярно проводимое мероприятие, предусматривающее в течение определенного времени показ различных концертных программ, объединенных

общей темой или идеей и характеризующееся особыми требованиями к качеству художественного продукта.

«Музыкальный конкурс» – вид творческого (публичного) соревнования в области композиторского, исполнительского и дирижерского музыкального искусства, проходящего в соответствии с публично объявленными условиями, репертуаром, составом и регламентом работы жюри.