Массовые зрелища в истории России.

В России монументальные и грандиозные массовые зрелища возникли после революции 1917 года и стали играть огромную роль в искусстве. Родилось понятие революционного агит-театра. Нужно отметить, что во времена Советского Союза массовые зрелища переживали свой расцвет и подъем. Первый спектакль, осуществленный Всеволодом Мейерхольдом на огромной сцене театра РСФСР - «Зори» Э. Верхарна, носивший характер торжественного, ораториально-митингового зрелища, был настолько приближен к текущим событиям, что телеграмма о взятии Перекопа, зачитанная актером в кульминационный момент сценического действия, заставила наэлектризованный зал подняться и запеть «Интернационал». Театр был поставлен с ног на голову, здесь было все «наоборот», все перепутано и перевернуто. Вс. Мейерхольд призывал к выходу за пределы «коробки сцены» на площадь, к возрождению балагана, к превращению театрального искусства в массовое действо, в «открытое» зрелище, которое органично включало бы новые компоненты в привычную синтетичность, синтезировало бы зрелищность других видов искусств. В 1918-1920 годах массовые зрелища достигли необычайного размаха. Отметим немаловажную деталь, эти массовые действа создавались режиссерами, еще недавно принадлежавшие сплошь к лагерю эстетов, к искателям изысканных театральных форм (как, например, Н.Евреинов).

Постановками массовых зрелищ занимались лучшие театральные режиссеры: Вс. Мейерхольд, К. Марджанов, Н. Охлопков. Заложенные в семнадцатом году основные формы массового торжества - праздничная манифестация, массовое собрание-митинг, сходка - медленно вызревали в восемнадцатом и девятнадцатом годах. Их зрелищная обрядность постепенно изменялась и усложнялась. В эти годы (1918-1919) устанавливаются даты важнейших революционных празднеств, так называемый «красный календарь». С одной стороны празднества были связаны с календарем, а с другой заключали в себе активную политическую пропаганду.

Поиски нового привели к созданию таких форм, как митинг-спектакль-концерт, революционно - агитационные массовые инсценировки, массовые постановки на площадях и в парках

Сегодня, мы можем по достоинству оценить усилия, просчеты и достижения режиссеров массовых зрелищ начала ХХ века, вбиравших в себя тысячи участников и сотни тысяч зрителей. 1920-1930-е годы в праздничной культуре были отмечены стремительным развитием массовых действ, чаще всего выливавшихся в форму политкарнавалов.

К лету 1935 года относится рождение советского карнавала как самостоятельной формы массового театрализованного празднества. Элементы карнавала (маски, костюмы), особенно сатирического характера, широко применялись в массовых представлениях и празднествах

В западноевропейской театре после Второй мировой войны стали традиционными **театральные фестивали** на открытом воздухе. На открытую площадь вышел малоизвестный французский режиссер Жан Вилар. В 1947 году во внутреннем дворе папского дворца в Авиньоне, недалеко от Парижа, Жан Вилар ставит спектакль «Убийство в Соборе». Эффект привязки режиссерского решения к архитектурному ансамблю дворца был по достоинству оценен не только французским зрителем и сотнями туристов, но и требовательной критикой. Жан Вилар берется за организацию международного театрального фестиваля. Одни спектакли проходят здесь - на полукруглой сцене, «вписанной» в окружение зданий, при полном отсутствии декораций; другие - на площадке, построенной на естественном склоне холма, окруженной темной стеною леса и светлым куполом неба. Авиньонский фестиваль дал начало многим другим театральным фестивалям под открытым небом. Авиньонский театральный фестиваль, жизнь которого продолжается и по сей день, становился одним из самых представительных и престижных в Европе. В его рамках были показаны «Сид», «Макбет», «Лорензаччо», «Принц Гамбургский», «Дон Жуан» в постановке Жана Вилара. После авиньонских триумфов театральные фестивали стали устраиваться по всей Франции: в Безансоне и Бордо, Оранже и Савойе, Ниме и Блуа. Через десять лет их было уже двадцать три. Потом их число перевалило за тридцать.

В СССР в середине 1950-х годов появляется новых вид массового праздника **- театрализованное спортивное представление**. Так, в 1957 году, в честь 250-летия Ленинграда, на стадионе им. С.М. Кирова был организован большой театрально-спортивный праздник. Автором сценария и главным режиссером был народный артист СССР Г.А. Товстоногов. Самым грандиозным и самым ярким празднеством 1950-х годов был 5 Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (август 1957г.). Многонациональный состав участников фестиваля, разнородность традиций, большое количество исполнителей, обусловили многожанровость представлений и зрелищ, поиски выразительных и доходчивых форм воплощения.

В 1960-е годах получил распространение и такой вид театрализованного представления, как **пролог.** Они посвящались какому-либо актуальному политическому событию, юбилею и состоял в показе историко-революционных эпизодов, прославлении трудовых достижений, чествовании передовиков труда. Также получили свое распространение и тематические театрализованные концерты, проводившиеся в Кремлевском Дворце съездов.

Практика проведения массовых зрелищ и театрализованных представлений свидетельствует о том, что такие празднества являются одним из элементов духовной жизни общества, способствующих творческому становлению человека как гармоничной личности, сплачивающих весь народ, активизирующих его как творческую энергию и идейную целеустремленность. Вершиной искусства массовых театрализованных зрелищ явились величественные **церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80**. Этим поистине массовым театрализованным зрелищем рукоплескали миллионы людей всей планеты. Никогда еще в истории после древнегреческих празднеств-состязаний спорт и многообразное искусство народов так не приближались, не смыкались в единство, как в этих двух зрелищах, явившихся органической частью всей московской Олимпиады

В периоды мощных социально-исторических потрясений в жизни общества разнообразные зрелищные формы начинают играть все более заметную роль. В наши дни грандиозные по масштабам, иногда слишком помпезные зрелища стали неотъемлемой частью сегодняшней жизни и получили социальную направленность. Развитие научно-технического прогресса, открывает широкие возможности организации зрелищных форм. Индустрия развлечений достигла колоссальных размеров и результатов, демонстрируя свои гигантские возможности воздействия на массы. Реалии современного развития способствуют появлению новых форм зрелищных явлений как феномена общечеловеческой культуры. Шоу конца XX - начала XXI века погружаются в море **световых спецэффектов, ведущим среди которых стал волшебник-лазер**. А представления «Звук и свет» как ничто иное убедили нас в преимуществах «театра под небом», ибо успешно обходятся не только без искусственных декораций, но и без актеров, преодолевая при этом любые расстояния в четырехмерном пространстве. Не в силах отнять пальму первенства у древнегреческого амфитеатра, возвращаясь к нему вновь и вновь в открытых и закрытых помещениях, мы находим такой «тандем», при котором бывшая «орхестра» становится местом торжества взаимопроникающих систем музыки, пластики, спорта как искусства, инженерной мысли и режиссуры. Достаточно вспомнить Открытие и Закрытие зимних Олимпийских игр во французском городе Альбервиле в 1992 году, летних в австралийском Сиднее в 2000 году, зимних в итальянском Турине 2006 году, празднование 300-летия города Санкт-Петербург, 60 - летие Победы на Красной площади в Москве, 350 – летие города Харьков и многие другие. Содружество зрелищных искусств с техническим прогрессом - вот ось движения во времени и пространстве.

Рассмотрев этапы становления и развития массовых зрелищ мы пришли к следующим выводам:

Зрелище – это форма эмоционально-эстетического, идейно-эмоционального общения, в связи с этим эффект соучастия, сопереживание и сотворчество зрителя становятся важнейшими характеристиками зрелищного искусства. Зрелищная культура является неотъемлемой частью общества и оказывает огромное влияние на его развитие.

Зрелище предписывает зрителю определенный поведенческих статус, предполагает распределение во времени четких, отобранных режиссером кульминант, как правило, зрелищного порядка, мизансцен, построенных на зрелищных эффектах.

Технологии организации шоу-программ

Шоу - постановочное зрелище, представление, с участием артистов эстрады, цирка, хореографии и других жанров. Прародителями современного шоу явились древние зрелища: гладиаторские бои, карнавалы (Бразилия, Европа), коррида и т.д.

В России эта деятельность была представлена в виде народных забав, ярмарочных представлений с участием певцов, канатоходцев, дрессированных животных, иллюзионистов, жонглеров, акробатов и т.д, позднее появились варьете, оперетты, мюзик-холлы.

Послереволюционные шоу, были окрашены пропагандой коммунистических идей. Атрибутами буржуазной культуры являлись ресторанные зрелища, с участием куплетистов, танцовщиц (танец «Канкан»), исполнителей белогвардейских романсов и песен, артистов разговорного жанра и цыган.

Послевоенный период ознаменовался появлением телевизионных развлекательных программ «Голубой огонек», «Кабачок 13 стульев», концертов советской песни, фестивалей и эстрадных конкурсов. Постперестроечные развлекательные программы строились уже по образцу западного шоу.

Можно выделить **основные виды шоу-программ:**

- телевизионные (ток-шоу);

- реалити-шоу;

- игровые;

- информационно-зрелищные, развлекательные и т.д.).;

- уличные представления (карнавалы, парады, шествия, пиротехническое и лазерное шоу и т.д.);

- программы спортивно-технической направленности (аква-, авто-, мото-шоу и др.);

- клубные программы различной направленности (развлекательные, игровые, музыкальные, танцевальные и т.д.).

К **принципам построения шоу-программ** относятся:

- принцип системности;

- разножанровости номеров;

- эмоционально-тематической переклички;

- динамичности, темпоритма, контрастности, зрелищности, разнообразия.

В процессе построения шоу-программы учитываются психологические аспекты восприятия, логичность чередования номеров, неожиданность сюжетного хода.

Новейшее техническое оборудование современного шоу: светодизайн, звукоаппаратура, пиротехнические средства, декорации.

Разработка шоу-программ предусматривает **два основных этапа:** подготовительный и, непосредственно, организационный.

В процессе подготовительного этапа необходимо изучить:

- среду воздействия - численность и структуру населения в данном районе;

- наличие других организаций культуры и театрально-зрелищных предприятий;

- творческие возможности учреждения - наличие творческих коллективов и исполнителей, ведущих, организаторов, художников, режиссеров и т.д.;

- материально-технические возможности - условия сцены, вместимость зала, наличие технического и звукового оборудования; финансовые возможности учреждения.

При разработке и подготовке шоу-программ необходимо учесть следующие аспекты:

1) организационный аспект:

- художественное оформление помещений, в которых будет осуществляться прокат программы;

- установка звуковой, музыкальной и технической аппаратуры;

- расписание репетиций;

- подбор группы менеджерского состава (менеджеры, арт- менеджеры и т.д);

- создание бытовых условий для исполнителей (наличие гримерных комнат и комнат отдыха).

2) маркетинговый аспект:

- выявление процента потенциальной зрительской аудитории;

- исследование необходимости и дальнейшей популярности данной программы;

- организация рекламной кампании;

- подготовка афиш и рекламного видео ролика;

- организация каналов распространения билетов.

3) финансовый аспект:

- формирование бюджета проекта;

- поиск генеральных, официальных спонсоров;

- подготовка коммерческих предложений для определенной категории организаций, которые могут быть заинтересованы в спонсорстве.

4) нормативно-правовой аспект:

- заключение договора с исполнителями и выполнение договорных обязательств.

Как уже было сказано выше, подготовка и разработка шоу-программ требует наличия информационных, финансовых, технологических, технических и человеческих ресурсов. Производство шоу-программы невозможно без создания определённого штата. Штат такой организации подразделяется на творческий и менеджерский.

Творческий состав, или режиссерско-постановочная группа включает:

- автора сценария, литературного текста, реприз, диалогов, текста ведущих, сюжетного и образного построения;

- режиссёра-постановщика, осуществляющего детальную режиссёрскую разработку и руководство постановочным процессом;

- балетмейстера-постановщика, который, работая в тесном контакте с режиссёром-постановщиком, с помощью танца, пантомимы, массовых хореографических сцен осуществляет замысел режиссёра;

- художника-постановщика, создающего сценографическое решение и осуществляющего авторский и технический контроль за исполнением своего замысла;

- заведующего постановочной частью, занимающегося расчетом необходимого количества сценических декораций и их производством в соответствии с художественно-декорационным решением художника постановщика;

- художника по костюмам;

- художника по свету, осуществляющего световое решение проекта и работающего в тесном контакте с режиссером;

- звукорежиссера, который несет ответственность за качество звука и комплектацию необходимого звукового оборудования;

Менеджерский состав может включать в себя:

-арт-менеджер или арт-директор, который подбирает исполнителей, составляет редакторский лист с указанием названия произведения, авторов музыки и текста, заполняет рапортички для Российского авторского общества;

-директора шоу-программы, занимающегося организацией и постановкой, определяющего технические и административные задачи в соответствии с творческими задачами, и контролирующего их исполнение;

-главного администратора, работающего с административным штатом, контролирующего работу администраторов по транспорту, реквизиту, а также являющегося материально ответственным лицом и координирующего работу подчиненных ему администраторов;

-PR-менеджера, осуществляющего рекламную кампанию проекта в средствах массовой информации;

-коммерческого директора, заключающего контракты с исполнителями, артистами, приглашенными сотрудниками в режиссерско-постановочную группу, фирмами - арендаторами светового, звукового, сценического оборудования, производителями художественно-декорационного оформления шоу-программы, финансовыми структурами и др.

Структурной единицей шоу- программы является номер. Для привлечения внимания зрительской аудитории необходимо соблюдать следующие условия постановки номера:

- зрелищность, которая может быть достигнута посредством яркости костюмов, массовости исполнения;

- неожиданность режиссерского решения;

- вовлечение в процесс исполнения номера зрительской аудитории;

- оригинальность номера;

- продолжительность номера не должна превышать 3,5-4,5 минут. Необходимо также основываться на логику построения сборной программы с учетом условий зрительского восприятия.

Финансирование зрелищных мероприятий осуществляется из различных источников: государственный бюджет, собственные средства организаций культуры, спонсорские вложения.

Спонсорство наиболее выгодное сотрудничество в реализации совместных проектов. Спонсорская поддержка оформляется договором, содержащим взаимные обязательства сторон. Перечень услуг и их стоимость по каждому пункту, как правило, прилагаются к творческой концепции и выносятся на рассмотрение финансовой структуры, готовой предоставить необходимые средства. В основном это пакет рекламных услуг. К нему относятся :

- указание спонсора в титрах ТВ-программы, посвящённой данному проекту;

- указание спонсора (торговой марки, логотипа) в афишах, растяжках, и других видах печатной продукции;

- рекламные щиты в месте проведения шоу-программы;

- размещение логотипа фирм - спонсоров в оформлении помещения;

- участие спонсора в пресс-конференциях, посвящённых данному мероприятию;

- упоминание о шоу-программе в газетных публикациях и телеэфире;

- предоставление пригласительных билетов на места VIP.

Все вышеперечисленные услуги должны быть эквивалентны финансовым вложениям спонсора.

Бюджет постановки шоу (концерта, мюзикла, театрализованной программы, музыкального спектакля) предусматривает следующие затраты:

- расходы на выплату гонораров артистам и исполнителям;

- расходы на заработную плату труппы и аренду репетиционного зала;

- расходы на производство декораций, пошив костюмов, изготовление реквизита;

- расходы на аренду и покупку необходимого технического оборудования;

- расходы на рекламу.

Важным принципом построения является взаимодействие со зрителями в зале, включение их в процесс проведения шоу. Существует множество таких номеров, где главными действующими лицами становятся зрители. Это и викторины, и всевозможные конкурсы, и импровизационные номера.

Процесс создания шоу-программы включает в себя следующие **технологические этапы:**

- концепция, которая заключается в идее, оригинальности сюжета, выборе темы, все это играет важную роль в создании шоу-программы;

- подбор материала - проводится поиском литературного материала, темы, музыкальных фонограмм;

- финансовое обеспечение проекта - заключается в составлении бизнес-плана и разработке творческо-производственных показателей, а также в обеспечении источников финансирования;

- подбор исполнителей - это создание творческой группы;

- реклама – включает в себя анализ и выбор средств рекламирования, доступных данному учреждению культуры;

- репетиции – это творческий процесс не только для исполнителей, но и для самого режиссёра: режиссер наблюдает за тем, что происходит на сцене, как действуют участники программы, он не только проверяет осуществление задуманного, но и мысленно соотносит данное с должным и ищет наиболее правильное решение своих творческих задач: выразительные краски, свет, музыкальное решение, мизансцены и т.д.; таким образом, репетиционная работа режиссёра строится в следующем порядке: 1) работа над сводными номерами; 2) работа над внесением в номера нужных для программы корректур; 3)работа с ведущим над текстом; 4)музыкальное сопровождение; 5) прогон.

- последний этап - организация проката.