

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Старооскольский творческо-методический Центр»

Методический отдел

«Дискотека: синтез творчества, общения и развлечения»

О.В. Янковская,
ведущий методист

г. Старый Оскол
2020 год

Дискотека – форма организации досуга.

Дискотека как форма досуга занимает важное место в молодежной культуре. В современных условиях общественной жизни она должна подняться на более высокую качественную ступень развития. Организовать дискотеку, сделав ее полноценным элементом современного образа жизни - актуальная практическая задача для культурно-досуговых учреждений. И решить ее можно, только сделав выводы из существующего опыта и применив эффективные методы работы, соответствующие новым реалиям нашего времени. Рассмотрим само понятие «дискотека» и историю ее возникновения.

Издrevле досуг рассматривался как цель и способ удовлетворения разнообразных потребностей, в том числе культурных. Досуг – деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой человек восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности.

От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенствование своих сущностных сил во многом зависит социальное самочувствие человека, его удовлетворенность своим свободным временем.

Культурный досуг можно рассматривать как творческий процесс: свободный выбор культурных занятий, художественное творчество, приобщение к лучшим образцам искусства, туризм, самоорганизация досуга, т.е. время, которое люди посвящают не деятельности, связанной с профессиональным, образовательным и обязательным развитием, а активному, ориентированному на получение удовольствий и радостных впечатлений времяпрепровождению.

Очевидно, что «массовое искусство» отличается легкостью восприятия, доступностью, ориентацией на типичность, что и доказывает высокий уровень посещаемости развлекательных заведений. Контингент посетителей

дискотек – молодые люди от 17 до 24 лет, не имеющие своей семьи, преимущественно мужчины. Вероятно, столь высокий интерес к массовым зрелищам обусловлен, кроме всего прочего, тем, что молодежь данного возраста связывает посещение шоу, клубов и кинотеатров с поиском новых знакомств, расширением круга общения, вступлением в новые социальные и межличностные отношения.

Посещение вечеров отдыха (дискотек) – своеобразная отличительная карточка молодежи в возрасте от 14 лет. Период взросления отмечается характерным стремлением к общению со сверстниками и желанием понравиться противоположному полу. Быть всегда в центре событий, развлекаться и получать удовольствие – это свойственно подросткам старше 14 лет, особенно в период студенчества.

Слово дискотека или *discotheque* произошло от сочетания двух французских слов: *disque* - пластинка и *cartotheque* - картотека. Перевести это можно, как «хранилище дисков». А еще так называли ночные заведения, где звучала записанная на пластинки (не "живая", в отличие от обычных клубов) музыка. Потом "диско" стали называть музыкальный стиль с ритмом 100-120 ударов в минуту. Еще один важный элемент диско - блестящая, режущая глаз яркостью цветов одежда, всякие разноцветные лампочки, зеркальные шары, неоновые вспышки, длиннющие отложные воротники, высоченные прически - в общем, подчеркнутая яркость и шик во всем.

Прародителем дискотеки может считаться джук-бокс - граммофон-автомат, заряженный двумя-тремя десятками пластинок, проигрываемых по выбору при опускании в щель мелкой монетки. На рубеже 30-40-х годов подобные автоматы устанавливались по всей Америке в дешевых барах и кафе, посещавшихся преимущественно молодёжью. Они имели свою аудиторию, свой репертуар и даже своих звезд, именно джук-боксы были главным каналом распространения музыки типа ритм-энд-блюз, а позднее - соул.

Подарком для дискотек явился и музыкальный жанр "диско", появившийся в середине 70 годов. Главная особенность этого жанра в том, что он предполагает одновременную игру музыкантов на нескольких инструментах, исполнение вокалистами нескольких партий, специфические акустические эффекты, возможные лишь при звукозаписи. Иными словами, "диско" интенсивно использует опыт электронной музыки. Другой характерной особенностью этого жанра является заразительная танцевальность, своеобразная полиритмия. Здесь создателям жанра помогла "салса" - музыка кубинских окраин американских городов.

Дискотеки представляют собой особый вечер танцев, музыкальный репертуар которых отбирается по тематическому принципу. Особенность дискотек заключается в специально создаваемой атмосфере праздничности, игровой обстановки, что достигается применением искусственно управляемой светозвуковой среды. В непринужденной обстановке проходит неформальное общение молодежи. Дискотека может способствовать снижению стрессовых ситуаций.

К социальным характеристикам проведения дискотек относятся:

- изменение эмоционального состояния участников;
- социальный контроль поведения участников;
- развитие ценностных интересов.

Проведению дискотек предшествует подготовительная работа. Разрабатывается программа дискотеки. Интерьер помещения должен соответствовать характеру целевой аудитории. При световом оформлении интерьера придерживаются нескольких целей:

- важно подчеркнуть единство помещений и зон дискотеки;
- с помощью воздействия световых потоков добиваются большего воздействия музыки на присутствующих.

Традиционный порядок ведения дискотеки предусматривает непрерывное воспроизведение музыкальной программы с комментариями ведущего на фоне музыки.

Одной из постоянных тем диско-программ, как тематических, так и танцевально-развлекательных, выступают новости музыкальной жизни. Информацию такого рода можно получать из газетных и журнальных публикаций (как отечественных, так и зарубежных), из радио и телепередач. Процесс этот, однако, достаточно трудоемкий, требующий не только больших затрат времени, но и квалификации, которой авторы и ведущие дискотечных программ не всегда обладают. Поэтому концентрированная подборка свежей информации, снабженной квалифицированным комментарием, оказывается очень полезной.

Дискотека способна синтезировать в себе самые разные виды художественного творчества, любительского увлечения. Впитывая в себя веяние нового времени, она создаёт прекрасные возможности для проявления творческой активности, расширения различных познаний и интересов. Несмотря на то, что сочетания познавательного и увлекательного в дискотеке ограничены в силу специфики данной формы работы, всё же она позволяет молодёжи реализовать потребность в полноценном содержательном отдыхе и развлечении. Ведь именно в основу дискотеки заложено общение молодых людей, посредством молодёжной музыки, несмотря на то, что музыкальные увлечения молодёжи одного поколения весьма разнообразны. Именно на дискотеке собирается разносторонняя молодёжная аудитория с широким кругом ориентации и требований. Известно, что посещение дискотечных вечеров превышает количество посещений других видов клубных мероприятий. Поэтому вопросы организации и совершенствования молодёжного музыкального досуга являются очень актуальными. Это в первую очередь касается дискотек маленьких городов и деревень. Уровень материальной базы на периферии очень не высокий. В этом и есть существенная разница между крупным городом с огромным множеством частных дискотек и маленькими городами и посёлками с их дискотеками.

Дискотека - культурно-развлекательное танцевальное мероприятие, проводимое в специально отведённом месте (зрелищном или увеселительном учреждении) либо на открытом воздухе (танцплощадке).

Дискотека обладает специфическими характеристиками, выделяющими её из остальных форм организации социально-культурной деятельности:

1. Организация на основе музыкальных интересов и предпочтений
2. Развлекательная направленность
3. Рекреативный характер деятельности
4. Удовлетворение духовных потребностей (в общении, прослушивании музыки и т.д.)
5. Возрастная характеристика

Дискотека выступает и как одна из популярнейших форм самодеятельного творчества. В этом качестве дискотека обладает рядом несомненных достоинств: она ставит перед самодеятельным творческим коллективом целый комплекс разнообразных творческих задач, стимулирует проявление организаторских способностей, открывает широкое поле для технического творчества, изобретательства, развивает познавательную активность, художественное чутье, музыкальность, режиссерскую интуицию, артистизм, навыки общения и другие. Это делает её одним из средств формирования гармонически развитой личности. Поэтому общество заинтересовано в том, чтобы самодеятельных дискотек было больше. Но дискотека формирует личность не только участника творческого коллектива. Она - средство идейно-эстетического воспитания всех ее посетителей. Аудитория сегодняшней дискотеки огромна, она включает практически целое поколение молодежи, а также людей иных возрастов. И сейчас самой популярной и востребованной формой организации социально-культурной деятельности и молодёжного досуга по-прежнему остаётся дискотека.

История возникновения дискотек.

Роль современной дискотеки в организации социально-культурной деятельности

Слово дискотека или discotheque произошло от сочетания двух французских слов: disque -- пластинка и cartotheque -- картотека. Перевести это можно, как «хранилище дисков». А еще так называли ночные заведения, где звучала записанная на пластинки (не "живая", в отличие от обычных клубов) музыка. Потом "диско" стали называть музыкальный стиль с ритмом 100-120 ударов в минуту. Еще один важный элемент диско - блестящая, режущая глаз яркостью цветов одежда, всякие разноцветные лампочки, зеркальные шары, неоновые вспышки, длиннющие отложные воротники, высоченные прически - в общем, подчеркнутая яркость и шик во всем.

Прародителем дискотеки может считаться джук-бокс - граммофон-автомат, заряженный двумя-тремя десятками пластинок, проигрываемых по выбору при опускании в щель мелкой монетки. На рубеже 30-40-х годов подобные автоматы устанавливались по всей Америке (после Второй мировой войны и в западноевропейских странах) в дешевых барах и кафе, посещавшихся преимущественно молодёжью. Они имели свою аудиторию, свой репертуар и даже своих звезд, именно джук-боксы были главным каналом распространения музыки типа ритм-энд-блюз, а позднее - соул.

Подарком для дискотек явился и музыкальный жанр "диско", появившийся в середине 70 годов. Главная особенность этого жанра (его разновидностью является "техно") в том, что он существует в виде грамзаписи, ибо предполагает одновременную игру музыкантов на нескольких инструментах, исполнение вокалистами нескольких партий, специфические акустические эффекты, возможные лишь при звукозаписи. Иными словами, "диско" интенсивно использует опыт электронной музыки. Другой характерной особенностью этого жанра является заразительная танцевальность,

своеобразная полиритмия. Здесь создателям жанра помогла "салса" - музыка кубинских окраин американских городов.

Название «ночной клуб» сейчас наиболее популярен нежели «дискотека».

Ночные клубы - это феномен XX века. Современные ночные клубы прошли путь от элитарных американских джазовых заведений 20-х годов XX века до массовой индустрии, которая реализует право каждого активного горожанина на качественный отдых и бессонную ночь. Сегодня ночной клуб уже трудно себе представить без ди-джеинга и мощных световых потоков, в мире ночных клубов сложилось собственное понятие о респектабельности. И оно основывается на традициях, подкрепленных временем и долгом развитии индустрии ночных развлечений.

Первый ди-джейский опыт был получен еще в 1906 году, это была радиотрансляция мелодии, приуроченная к празднику Рождества. Таким был первый синтез праздничного настроения и удовольствия от музыки, рождавшейся на глазах у участников вечеринки, то, что сегодня каждый горожанин может получить в ночном клубе.

Ди-джейство как явление клубной жизни получило мощный стимул к развитию в 30-е годы XX века, тогда же появилось английское словодiscjockey. В те годы discjockey просто следил за работой специальной машины, которая проигрывала виниловые диски. Виниловая пластинка стала символом первых ночных клубов, уже к 40-м годам XX века, всего через десять лет после появления ди-джейства, живая музыка была вытеснена из ночных клубов ди-джейскими экспериментами с виниловыми пластинками. Ночной клуб привлекал своих посетителей музыкой, способной почувствовать их настроение и подстроиться под него. Ди-джей делал клубную музыку гибкой и восприимчивой к настроению посетителей.

Танцы под музыку, произведенную из виниловых дисков, стали нормой клубной жизни ближе к 50-м годам XX века. Тогда же, но уже не в Америке, а в Европе, во Франции появилось название дискотека - ночной клуб, в котором главное - это музыка виниловых пластинок и танцы под нее.

Дискотека стала одним из самых распространенных видов клубной жизни в европейских и американских городах, и способствовала тому, что на основе дискотечного стиля и дискотечного образа жизни сформировалось новое музыкальное направление - disco.

Микс - неотъемлемая часть клубной культуры стал изобретением 60-х годов XX века. Тогда ди-джейское искусство переживало настоящий бум, а техника произведения музыки была значительно усовершенствована. Клубная музыка пошла без пауз, единым потоком, а новые технические системы микширования музыки позволили проявиться творчеству ди-джейев. Новым явлением, своим возникновением обязанным ночным клубам, стали хит-парады.

Миксы и хит-парады вышли за пределы ночной клубной жизни и стали частью современной музыкальной культуры. То же можно сказать и о музыкальных эффектах, таких как царапины scratch - они нашли применение и за пределами клубной музыки и стали частью городской музыкальной культуры. Американские клубы стали первыми, при которых открылись школы ди-джейев и стали складываться стандарты и направления в клубной музыке.

В 80-е годы ночные клубы открывались практически во всех городах мира, не обошло клубное движение и СССР. Но здесь, как всегда, была своя специфика. Традиционно местом отдыха, танцев и вечеринок в советском обществе были Дворцы культуры и Дворцы молодежи. Первые танцплощадки в Советском союзе были организованы именно на их базе, там же прошли и первые советские дискотеки.

Не стоит, и говорить о разнице в атмосфере ночного клуба, освещенного городскими огнями и советского ДК с разбитым паркетом в танцевальном зале. Не удивительно, что ночная, да и просто музыкальная и танцевальная жизнь СССР вскоре начала искать для себя клубные формы.

Возникновение в СССР ночных клубов имело и социальные корни. Это был протест против устоявшихся форм молодежного досуга - против

многочисленных кружков, обязательных секций, отчетов-концертов. Молодежи хотелось общения неформального. Дискотеки давали возможность молодежи отдохнуть после тяжелой трудовой недели, познакомиться с музыкальными новинками, а самое главное, предоставляли возможность общения со своими сверстниками.

В России ночные клубы в короткий срок проделали весь тот путь развития, который они прошли в мире. Первые ночные клубы были относительно элитарными, в них мог попасть далеко не каждый. И предназначались они для публики, которая отдает предпочтение рок или джазовой музыке. Рок-клубы были наиболее престижными и известными советскими клубами 80-х.

Первые советские ночные клубы тяготели к дискотечному формату: в них играла эстрадная музыка, акцент делался на танцпол и живые выступления рок или джазовых групп, публике предлагались коктейльные напитки. Живая музыка была именно тем, к чему стремилась публика, посещавшая советские ночные клубы. Гвоздем программы в этих заведениях обычно служили живые концерты рок-групп.

Смены клубного формата в России была обусловлена проникновением ди-джейской культуры и микшерных технологий в клубную музыку и жизнь в конце 80-х-начале 90-х. первая советская вечеринка, проведенная по западным клубным стандартам состоялась в Ленинграде в 1989 году. На ней выступал ди-джей, нежелательную публику отсеивал *facecontrol*, а свободным вход был только для тех, кто получил специальные приглашения.

Именно первые ди-джеи привнесли в российскую клубную жизнь элементы западной клубной культуры и клубную музыку. С этого момента начинается превращение специфических советских ночных клубов в ночной клуб современного формата. Ночные клубы превратились в место активного отдыха и тусовки. Отдых в ночном клубе - это синтез музыки, танцев, общения, особого стиля каждой вечеринки. Современный клуб - это уже не то место, куда приходят послушать музыку для избранных в кругу знакомых.

Клуб открыт для новых связей, сильных эмоций и энергии и мощных впечатлений.

Именно клубная культура в России освободила танец из рамок закрытых вечеринок для любителей, сделав его, пожалуй, самым массовым развлечением на сегодняшний день и самым верным способом получить удовольствие от жизни.

90-е стали временем расцвета клубной жизни в России, когда открывались многочисленные клубы самых разных направлений. Растущая экономика повысила потребность горожан в качественном отдыхе и ночных развлечениях.

Модные ночные клубы, где проводятся статусные вечеринки, на которые приглашаются зарубежные ди-джеи, стали новой тенденцией в развитии клубной жизни столиц и крупных городов. Появление платежеспособного спроса привело к совершенствованию ночных клубов. Респектабельность стиля ночной клубной жизни, внимание к актуальной клубной музыке и современным DJ - все это сделало ночные клубы Меккой для модной молодежи и всех, кто причисляет себя к ней.

Где, как не в ночном клубе модная молодежь может общаться с равными себе, ведь общение это такое же преимущество ночного клуба, как и эйфория от танцевальной музыки и клубные напитки. Специально для публики с особыми интересами открываются небольшие ночные клубы малой вместимости. Попадая в русло культурной тенденции, небольшие клубы активно заполняются молодежью и задают стиль жизни для многих молодых горожан.

Ночные клубы - это эмблема ночной жизни и неотъемлемая часть жизни и культуры современного города и горожанина.

Так или иначе, но дискотеки оказались интереснейшим явлением, позволившим молодежи выявить свое творческое "я"- художественное, техническое, организационное.

И сейчас самой популярной и востребованной формой организации социально-культурной деятельности и молодёжного досуга по-прежнему остаётся дискотека.

Дискотека способна синтезировать в себе самые разные виды художественного творчества, любительского увлечения. Впитывая в себя веяние нового времени, она создаёт прекрасные возможности для проявления творческой активности, расширения различных познаний и интересов. Несмотря на то, что сочетания познавательного и увлекательного в дискотеке ограничены в силу специфики данной формы работы, всё же она позволяет молодёжи реализовать потребность в полноценном содержательном отдыхе и развлечении. Ведь именно в основу дискотеки заложено общение молодых людей, посредством молодёжной музыки, несмотря на то, что музыкальные увлечения молодёжи одного поколения весьма разнообразны. Именно на дискотеке собирается разносторонняя молодёжная аудитория с широким кругом ориентации и требований. Известно, что посещение дискотечных вечеров превышает количество посещений других видов клубных мероприятий. Поэтому вопросы организации и совершенствования молодёжного музыкального досуга являются очень актуальными. Это в первую очередь касается дискотек маленьких городов и деревень. Уровень материальной базы на периферии очень не высокий. В этом и есть существенная разница между крупным городом с огромным множеством частных дискотек и маленькими городами и посёлками с их дискотеками.

Дискотека - культурно-развлекательное танцевальное мероприятие, проводимое в специально отведённом месте (зрелищном или увеселительном учреждении) либо на открытом воздухе (танцплощадке).

Дискотека выступает и как одна из популярнейших форм самодеятельного творчества. В этом качестве дискотека обладает рядом несомненных достоинств: она ставит перед самодеятельным творческим коллективом целый комплекс разнообразных творческих задач, стимулирует проявление организаторских способностей, открывает широкое поле для технического

творчества, изобретательства, развивает познавательную активность, художественное чутье, музыкальность, режиссерскую интуицию, артистизм, навыки общения и др. Иными словами, участие в творческом коллективе дискотеки требует известного универсализма и его расширению способствует. Это делает ее одним из средств формирования гармонически развитой личности. Поэтому общество заинтересовано в том, чтобы самодеятельных дискотек было больше. Но дискотека формирует личность не только участника творческого коллектива. Она - средство идейно-эстетического воспитания всех ее посетителей. Аудитория сегодняшней дискотеки огромна, она включает практически целое поколение молодежи, а также людей иных возрастов. Дискотека возникла из глубин самодеятельного творчества. К моменту ее появления просто не существовало того профессионального образца, на который, она могла бы ориентироваться. Этот образец складывался постепенно, как выстраданный результат самодеятельных творческих исканий. Характерно, что первые опыты теоретического и методического осмысления практических поисков в этой области также принадлежат перу самодеятельных энтузиастов; некоторые из них выросли впоследствии в профессионалов дискотеки.

Дискотека обладает специфическими характеристиками, выделяющими её из остальных форм организации социально-культурной деятельности:

1. Организация на основе музыкальных интересов и предпочтений
2. Развлекательная направленность
3. Рекреативный характер деятельности
4. Удовлетворение духовных потребностей (в общении, прослушивании музыки и т.д.)
5. Возрастная характеристика
6. Частота и обязательность посещения не регламентируется
7. Организована частным образом

Существуют объективные и субъективные факторы посещения дискотек и ночных клубов. К объективным можно отнести:

1. Социально-демографические характеристики
2. Средства массовой информации
3. Наличие внутриклубной атмосферы

К субъективным относятся:

1. Насыщенность свободного времени занятиями, помимо посещения ночных клубов

2. Ценностные ориентации
3. Отношение к клубной жизни
4. Личный опыт посещения

Среднестатистический посетитель ночного клуба - это неженатый/незамужний человек (пол не имеет значения) в возрасте от 18 до 30 лет, имеющий самостоятельный заработок или приработок, обеспечивающий ему средний уровень дохода.

Но всех посетителей можно разделить на 3 категории:

1. «Вечно ищущий» - характеризуется постоянством посещения и положительным отношением к развитию ночной клубной жизни.

2. «Успокоившийся» - характеризуется постоянством посещения, однако равнодушен к дальнейшему посещению ночных клубов, из-за чётко сформировавшихся предпочтений.

3. «Выпадающий» - характеризуется отрицательным отношением к развитию ночных клубов не намерен их посещать в дальнейшем.

К первому типу относятся - 27% посетителей, ко второму - 44% и к третьему - 29%. Среди посетителей ночных клубов присутствуют 3 типа мотивации посещения. К первому типу относится социальная мотивация - это мотивы социальной значимости взаимодействия индивидов во внутриклубном пространстве. Доля этой мотивации составляет 67%. Ко второму типу относится неконформная мотивация - это мотивы противостояния традиционной социальной среде. Доля этой мотивации составляет 20%. К третьему типу относится статусная мотивация - это

мотивы престижа и моды посещения какого-либо вида ночных клубов. Доля этой мотивации составляет 12%.

Существуют определённые составляющие, необходимые при организации внутриклубного пространства: бар, чиллаут (место для отдыха), танцпол, DJ-стойка. Соответственно в баре работают бармены и официанты, при наличии сцены на сцене работают танцовщики, MC (ведущий), за диджейской стойкой работает диджей. При этом количество баров, чиллаутов и DJ стоек может быть неограниченно и зависит от размеров клуба. Однако эти составляющие должны обладать рядом характеристик, чтобы клуб был популярен. Это качественная музыка, необычность помещений, жёсткая система контроля посетителей при входе, бар с широким ассортиментом продукции, дизайн интерьера, наличие удобных чиллаутов для отдыха, проведение тематических вечеринок, система безопасности в клубе, световые эффекты.

Организация и проведение молодежных дискотек

Дискотеки представляют собой особый вечер танцев, музыкальный репертуар которых отбирается по тематическому принципу. Особенность дискотек заключается в специально создаваемой атмосфере праздничности, игровой обстановки, что достигается применением искусственно управляемой светозвуковой среды. В непринужденной обстановке проходит неформальное общение молодежи. Дискотека может способствовать снижению стрессовых ситуаций.

К социальным характеристикам проведения дискотек относятся:

- изменение эмоционального состояния участников;
- социальный контроль поведения участников;
- развитие ценностных интересов.

Проведению дискотек предшествует подготовительная работа. Разрабатывается программа дискотеки, которая соответствует выбранной

тематике. Подбирается музыкальный и информационный материал. Интерьер помещения должен соответствовать характеру целевой аудитории.

При световом оформлении интерьера придерживаются нескольких целей:

- важно подчеркнуть единство помещений и зон дискотеки;
- с помощью воздействия световых потоков добиваются большего воздействия музыки на присутствующих.

Динамика света должна соответствовать ритму музыки.

Традиционный порядок ведения дискотеки предусматривает непрерывное воспроизведение музыкальной программы с комментариями ведущего на фоне музыки. Возможно прерывание воспроизведения, но паузы не должны превышать 25 секунд. В противном случае они ведут к нарушению ритма.

Одной из постоянных тем диско-программ, как тематических, так и танцевально-развлекательных, выступают новости музыкальной жизни. Информацию такого рода можно получать из газетных и журнальных публикаций (как отечественных, так и зарубежных), из радио и телепередач. Этот процесс достаточно трудоемкий, требующий не только больших затрат времени, но и квалификации, которой авторы и ведущие дискотечных программ не всегда обладают. Поэтому концентрированная подборка свежей информации, снабженной квалифицированным комментарием, оказывается очень полезной.

Дискотека как форма досуга занимает важное место в молодежной культуре. Она стала местом встреч и общения, а также организации свободного времени молодежи. Одним из красноречивых свидетельств этого стало повсеместное использование дискотеки как формы работы культурно-досуговых и молодежных культурных центров, центров и других самостоятельных молодежных формирований новых типов.