

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Работа с режиссером**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Эстрадно-джазовое пение»**

**Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство**

**Профиль
Эстрадно-джазовое пение**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.



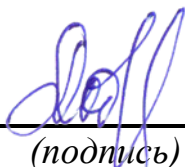
(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.



(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..



(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.



(подпись)

К.В. Политковская

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Политковская К.В., зав. кафедрой, профессор кафедры эстрадно-джазового пения; Кауфман С.К., старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового пения.

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины - развить у магистров практические навыки сценической интерпретации произведения и всестороннего анализа процесса создания активного, органичного, целесообразного музыкально-драматического образа в музыкально-сценических жанрах искусства, ознакомить с вариативностью методов самостоятельной режиссерской работы над вокальным произведением и его сценической реализацией.

Задачи дисциплины:

- получить знания о приемах и методах режиссерского подхода в работе над вокальным произведением;
- освоение методики творческой работы режиссера с исполнителем в процессе создания сценической версии песенного материала;
- сформировать умение анализировать постановочные особенности эстрадного вокального номера и его режиссерскую интерпретацию ;
- выстраивать межличностные отношения: режиссер – исполнитель; режиссер-хореограф-исполнитель; автор-исполнитель.
- выявить и развить художественную индивидуальность каждого студента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности магистра:

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<i>Знать:</i> <ul style="list-style-type: none">– общие формы организации деятельности коллектива;– психологию межличностных отношений в группах разного возраста;– основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;
	<i>Уметь:</i> <ul style="list-style-type: none">– создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду;– учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег;– предвидеть результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий;– планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.
<p>ПК-3. Способен организовывать культурно-просветительские проекты в области музыкального искусства на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) и участвовать в их реализации в качестве исполнителя</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — цели и задачи современного музыкального исполнительского искусства; — учебно-методическую литературу по вопросам теории и практики музыкального исполнительского искусства; — репертуар профессиональных исполнительских коллективов; — стилевые особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретного исполнительского коллектива; — основные сведения о теории и практике массовой коммуникации; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — создать концепцию концертной программы в ориентации на социальный состав и возрастной уровень аудитории; — формулировать общие принципы PR компании творческого проекта; — выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — работать с литературой, посвящённой специальным вопросам музыкального исполнительского искусства; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; — навыками устной и письменной деловой речи; — коммуникативными навыками в общении с музыкантами- профессионалами и аудиторией культурно-просветительских проектов.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя контактную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачеты	экзамен
Общая трудоёмкость	4	144	-	3
Контактная работа		66		

IV. Содержание дисциплины.

Содержание разделов (тем) дисциплины

1 курс, 2-й семестр.

Тема 1. Эстрада как самый популярный и «социально чуткий» вид искусства.

Эстрада – как средство выражения культурных запросов и ценностных ориентиров различных слоев общества.

Социальные функции эстрады.

Исследование эстрады как одного из наиболее отзывчивых и мобильных видов искусств помогает глубже понять духовные процессы, происходящие в обществе.

Практическая работа: реферат о творчестве ярких представителей вокального жанра эстрады и их вкладе в развитие музыкального искусства эстрады

Тема 2. Анализ основных тенденций и направлений развития искусства музыкальной эстрады 21 века.

Особая концепция образа мира отдельных групп или индивидуумов – как источник возникновения новых музыкальных стилей и творческих направлений искусства эстрады.

Взаимосвязь динамики развития музыкальных стилей и сценических форм песенной эстрады с тенденциями развития и «проблемными зонами» жизни общества.

Эстрадное искусство как выражение настроений и потребностей общества.

Практическая работа: аналитическая работа, в которой студенты выявляют взаимосвязь появления одно из музыкальных направлений эстрадного искусства и процессов, происходящих в жизни общества в этот временной период.

Тема 3. Личностные и художественные аспекты творческого самовыражения артиста музыкальной эстрады, социальное назначение профессии. Особенности и характеристики сценического существования.

Артист эстрады – носитель, транслятор, отражатель, центральная творческая фигура эстрадного спектакля и эстрадного номера.

Социальная функция и ответственность.

Использование результатов творческой деятельности артистов вокального жанра в прикладных и базовых целях.

Масс медиа и «живое» исполнительское искусство.

Работа в сценическом пространстве. Средства сценической выразительности.

Пластическая форма как внешнее выражение внутреннего рисунка.

Взаимодействие и творческое сотрудничество с артистами смежных жанров.

Практические задания: аналитическая работа, в которой студенты освещают все грани профессии артиста музыкального искусства эстрады: назначение, отличительные

особенности, способы сценического существования и методика освоения сценического мастерства.

Тема 4. Применение режиссёрского подхода к процессу

формирования замысла и сценической реализацией эстрадной песни.

Режиссерское решение песни – как внутреннее видение финального варианта звучания вокального произведения, формы его сценического воплощения и метод выявления актерских задач.

Работа над песней в сегменте актерской реализации.

Методология определения назначения песни в контексте решения артистом своих творческих и сценических задач.

Особенности подхода к решению внутренних и внешних задачи.

Готовые песенные формы.

Проработка проблем стилистического и жанрового соответствия пластического, вокального и образно-эмоционального рисунка существования артиста на сценической площадке в процессе реализации его творческих задач.

Практическая работа: прослушивание и анализ песенных композиций, как носителей различных актёрских задач. Анализ вокальных произведений с целью определения их идейно-эмоционального и образного содержания.

Тема 5. Применение режиссерских приемов в процессе работы над сценической версией эстрадной песни. Специфика деятельности режиссера на эстраде.

Специфика режиссерского анализа содержания и структуры музыкального произведения.

Поиск образно-зрелищного раскрытия идейно-тематической сущности эстрадной песни.

Комплекс выразительных средств воплощения образного решения.

Специфика работы режиссера с эстрадным артистом.

Целостность произведения как итог эмоционально-образного воплощение его сверхзадачи.

Разработка понятия «зерно» песни, как эмоционально-образной идеи произведения, определяющей направление творческого поиска и отбор выразительных средств.

Практические задания: Работа над сценической версией эстрадной песни, поиск формообразующих элементов и актёрскихстроек для трансляции творческих задач, решаемых артистом музыкальной эстрады.

2 курс, 3-й семестр.

Тема 6. Специфика эстрадной драматургии, ее уникальность и неповторимость.

Основные понятия и термины драматургии сценария. Его форма и содержание.

Специфика драматургии концертной программы и театрализованного представления.

Идея, сверхзадача, сквозное действие, событийный ряд, режиссерский замысел, сценарный «ход», монтаж эпизодов, пролог, эпилог.

Конфликт как основа сценического действия. Законы композиции. Теория перспективы. Воздействующая сила сценической «атмосферы».

Замысел и создание сценария, образное видение будущей программы, разработка постановочного плана эстрадного представления.

Практические задания: применение основ драматургической композиции в разработке эстрадного представления. Сценическая реализация замысла.

Тема 7. Применение принципов классической режиссуры в процессе создания эстрадного представления. Особенности и специфика.

Целостность как эмоционально-образное воплощение сверхзадачи.

Тема и идея как основа сценарно-режиссерского замысла.

Специфика режиссуры концертной программы и театрализованного представления. Музыкально-режиссерский анализ сценария театрализованного представления и его структуры. Специфика раскрытия конфликта в эстрадном представлении. Особенности композиционной структуры (эпизоды и номера).

Выразительные возможности лейтмотива в театрализованном представлении и празднике.

Виды музыкальных финалов

Своеобразие режиссерских функций.

Применение в режиссуре различных приемов для раскрытия темы.

Музыкальный монтаж, как творческий метод режиссера театрализованного представления. Принцип монтажа эпизодов, номеров.

Вклад крупнейших режиссеров театра в создание нового направления искусства эстрады – массовые представления – К. Марджанов, Н. Охлопков, С. Радлов, Н. Петров, И. Туманов. Основные работы.

Практические задания: профессиональный разбор сценария тематического концерта и театрализованного представления, выявление особенностей композиционной структуры, монтажного принципа построения эпизодов и отдельных номеров.

Тема 8. Жанровое и видовое многообразие театральной эстрады.

Отличительные особенности праздничной эстрады.

Взаимосвязь театра и эстрады, общность идейно-художественных задач, степень эмоционального воздействия на зрителя.

Театры малых форм.

Практика создания эстрадных спектаклей.

Особенности структуры и стилистика.

Режиссерское решение и драматургический прием, как логическое оправдание показа номеров различных жанров. «Ход», сюжет, лейтмотив, фабула.

Жанровое и видовое многообразие праздничной эстрады.

Специфика работы режиссера в направлении праздничная эстрада. Творческие приемы и методы. Принцип симультанности.

Методология «включения» в действие и активизации зрителя.

Практическая работа: анализ драматургической структуры, режиссерского видения и обоснование используемых выразительных средств эстрадного спектакля (видео версия) или одного из видов праздничного действия.

Тема 9. Основные виды эстрадных представлений и массовых зрелищ.

Жанровые и формальные характеристики.

Природа эстрадного представления.

Органическое слияние в единое зрелище многообразия эстрадных жанров – основа режиссерского подхода к созданию эстрадного представления.

Раскрытие понятий сценическими символами – основной метод эмоционального воздействия на сознание и воображение зрителя.

Сценические формы концертной эстрады.

Новейшие технологии, применяемые в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео телевизионные системы, художественная пиротехника и т.д.

Современные тенденции в режиссуре эстрадных представлений и праздничных зрелищ.

Практическая работа: Изучение и анализ видео эстрадных концертов и шоу-программ. Творческий разбор элементов современного театрализованного эстрадного представления. Анализ режиссерских приемов достижения эмоционального воздействия на аудиторию, поиск новых необычных решений в реализации постановки.

Тема 10. Сольная программа как особый вид эстрадного представления. Методология работы режиссера эстрады в процессе подготовки сольной концертной программы, музыкального моноспектакля.

Сверхзадача и режиссерский замысел.

Методика композиционного построения.

Виды и формы программ.

Темпо-ритм как содержательное средство сценической выразительности.

Динамика и развитие.

Режиссерские приемы расстановки композиционных акцентов.

Творческая обоснованность в процессе отбора и применения средств сценической выразительности.

Методология работы с представителями смежных искусств и руководителями творческих служб.

Организация сценической целостности как метод создания гармонически соподчиненного во всех творческих компонентах, выражающего художественный образ и раскрывающего авторскую идею через сверхзадачу и сквозное действие эстрадного представления.

Практические задания: разработка идейного замысла, композиционных приемов, эмоционально-образного решения сольной концертной программы. Обоснование отбора соответствующих замыслу средств сценической выразительности и вокального материала.

V. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачетов и экзамена в 3-ем семестре.

Предлагаемые темы рефератов.

1. Влияние стилевой и жанровой принадлежности песни на ее вокальную интерпретацию.
2. Творчество выдающихся деятелей эстрадных театров малых форм.
3. Методика разработки сценарного плана песни с внутренней задачей
4. Методика разработки сценарного плана песни с внешней задачей.
5. Особенности режиссуры эстрады.
6. Творчество выдающихся режиссеров эстрады и массовых зрелищ.
7. Методика практического применения актерских навыков в процессе работы над песенным материалом.
8. Актерское искусство в творчестве выдающихся эстрадных певцов. (На примере артистической деятельности одного или нескольких артистов по выбору студента).
9. Режиссерское и актерское мастерство в творчестве известных эстрадно-джазовых коллективов.

Задания для текущего и промежуточного контроля

1. Жанры эстрадного искусства.
2. Джаз на эстраде.
3. Песня на эстраде.
4. Танец на эстраде.

5. История и происхождения музыкальных стилей.
6. Методология работы над эстрадным представлением.
7. Детская вокальная эстрада.
8. Объясните популярность эстрады в самых широких зрительских слоях.
9. Различие форм произведений театра и эстрады.
10. Особенности работы режиссера в процессе создания эстрадного представления.
11. Особенности сценарно-драматургического подхода в создании эстрадного представления.
12. Различие природы импровизации в театре и на эстраде.
13. Различия между филармоническими и эстрадными жанрами. Привести примеры.

Вопросы для экзамена

7 семестр

1. Виды эстрадных представлений.
2. Особенности жанров и видов театрализованных концертов.
3. Идеино-тематическая основа эстрадного представления.
4. Композиционное построение песен с внешней задачей.
5. Ведущие концерта, их роль в организации сквозного действия.
6. Выразительные средства в театрализованном концерте.
7. Режиссерско-постановочные приемы формирования и постановки концертной программы.
8. Приемы монтажа как способы организации сценического действия.
9. Режиссерский анализ и мелодика его применения в работе над песенным материалом
10. Структура постановочного плана в работе над песней с внешней задачей.
11. Отличительные особенности эстрадного искусства.
12. Особенности режиссуры праздничной эстрады
13. Современные технологии организации и проведения театрализованных представлений и зрелищ
14. Методология реализации художественного замысла в сценарно-постановочной работе.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Анульев, С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс] / С.И. Анульев. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 106 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/45978> .
2. Бутенко, Э.В. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Бутенко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 372 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107981> .

б) Дополнительная литература

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Е. Захава ; П.Е. Любимцева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113159>.
2. Чечётин, А.И. Основы драматургии театрализованных представлений [Электронный ресурс] : учебник / А.И. Чечётин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 284 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113173>.
3. Шубина, И.Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Б. Шубина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 240 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/112755>.

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Практическое освоение студентами учебной дисциплины «Работа с режиссером» предполагает: овладение практическими навыками в выполнении исполнительских, режиссерских, организационных и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

Необходимым условием освоения практических навыков для студента является его участие во всех стадиях работы над материалом, начиная от формирования замысла до участия в сценических пробах в качестве исполнителя.

Только постоянная и упорная самостоятельная работа может привести к желаемому результату. Значительный объем в освоении дисциплины ложится на самостоятельную репетиционную работу и подготовку. Без тщательной индивидуальной работы студента невозможно надеяться на высокий результат.

Предусмотрено проведение индивидуальных занятий со студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. Студент должен откликаться на все требования при выполнении индивидуальных заданий. Студентом в этот момент могут быть заданы вопросы, высказаны просьбы по существу проблем, возникающих по ходу освоения практических навыков.

2. Организация самостоятельной работы

В период обучения в вузе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. С этой целью рекомендуется включать в индивидуальный план соответствующие произведения для самостоятельного изучения. При работе над произведением желательно активно использовать знания, полученные по предметам музыкально-исторического и теоретического циклов, а также других предметов учебного плана.

Важным разделом самостоятельной работы студента также является исполнительская практика. Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества студента, и, прежде всего:

стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.

Виды самостоятельной работы:

- работа над этюдами-зарисовками;
- работа над выразительностью жеста и мимики;
- разбор, анализ и осмысление эстрадных номеров различных жанров;
- работа над режиссерскими приемами и способами построения эстрадного представления;
- этюдная работа над фрагментом песни;
- работа над драматургической композицией сценической версии песни: экспозицией, завязкой, развитием действия, кульминацией, развязкой;
- самостоятельный поиск комплекса выразительных средств для воплощения сценической версии песни;
- составление элементов сценария крупных театрализованных представлений, эстрадной концертной программы;
- поиск, подбор отдельных концертных номеров объединенных какой-либо темой и сведение их в единую шоу-программу, – создать режиссерский замысел;
- написание рефератов на заданную тему.

3. Задания для текущего и итогового контроля

II курс:

7 семестр – экзамен

Экзамен проводится в виде публичной защиты реферата на ранее заданную тему, освещающую один из вопросов курса «Работа с режиссёром» и ответа на экзаменационный билет по выбору педагога.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе по специальности «Работа с режиссером» является творческо-аналитическая работа, в основу которой положены разносторонние аспекты касающиеся режиссеры на эстраде – от работы над песней до создания концертных программ. Студентам предлагается теоретически ознакомиться с основами профессии режиссер, а также применить метод режиссерского анализа на практике в процессе работы над песенным материалом. В контексте режиссерской интерпретации песенного материала рассматриваются творческие работы выдающихся деятелей эстрадного искусства: анализируются образно-эмоциональное содержание и форма произведений, определяются оптимальные средства их воплощения, в частности – технические приемы исполнения, динамическая палитра, особенности аранжировки, пути достижения необходимого сценического самочувствия и органики пластического рисунка.

Совершенствование художественного мышления студента и его исполнительской техники достигается в процессе работы над музыкальными сочинениями различных жанров и форм.

Для формирования музыканта очень важна исполнительская практика. Концертные выступления перед разнообразной слушательской аудиторией благотворно влияют на профессиональные качества студента, и прежде всего: стабильность концертного исполнения, исполнительскую выдержку, свободу воплощения художественных задач на сцене.