

Рабочая программа дисциплины
Подготовка концертных номеров

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. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Подготовка концертных номеров» - формирование у магистров научных и методологических знаний о процессе работы над созданием эстрадного номера и подходах к его сценической реализации. За время обучения магистр должен овладеть методологией аналитического обоснования и мотивировки выбора режиссерского замысла и создания сценарной разработки номера. Научиться обосновывать применение постановочных приемов и выразительных средств, опираясь на эмоционально-образный строй музыкального произведения и художественной идеи, положенной в основу номера.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студента с особенностями профессии и спецификой работы режиссера-постановщика эстрадного номера
- ознакомить студента со сценическими работами ведущих мастеров музыкального искусства эстрады;
- освоение теоретических основ создания эстрадного номера;
- освоение основ методики работы режиссера с участниками и создателями эстрадного номера
- научиться анализировать сценические произведения выдающихся деятелей музыкальной эстрады
- проявить организационные способности в практической реализации замысла.

В педагогическом плане необходимо решить задачу наиболее полного выявления и развития художественной индивидуальности каждого студента.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	<i>Знать:</i> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;
	<i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;
	<i>Владеть:</i> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.

<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением вокального стиля; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; – новейшую учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – репертуаром, представляющим современные стили эстрадного и джазового вокального искусства; – профессиональной терминологией.

ПКО-3. Способен планировать и проводить репетиционную работу с профессиональными творческими коллективами	<i>Знать:</i> – методы эффективной репетиционной работы; – методические принципы работы над современными эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров;
	<i>Уметь:</i> – профессионально взаимодействовать с исполнителями-партнерами, режиссером, хореографом; – производить исполнительский анализ сочинений различных вокальных стилей; – выявлять круг основных исполнительских задач при работе над сочинением; – свободно читать с листа сочинения согласно стилевым нормам;
	<i>Владеть:</i> – навыками самостоятельной работы над вокальным произведением; – базовыми навыками сценического движения; – навыками коррекции исполнительских ошибок; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение двух семестров одного года обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	3	108	-	4
Контактная работа		31		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. Концертный номер – идейно и художественно целостное, драматургически завершенное произведение эстрадного искусства, визуально выражающее в сценическом пространстве эмоционально-образное содержание материала.

Тема 2. Жанровые и видовые особенности эстрадных номеров.

Тема 3. Методика формирования и реализация замысла эстрадного номера.

Тема 4. Эстрадный номер как драматургически завершённое сценическое произведение.

Тема 5. Режиссура эстрадного номера.

Тема 6. Эстрадный номер – органика синтеза формы и содержания.

Тема 7. Постановочный прием как основной метод раскрытия содержания и передачи эмоционально-образной составляющей номера.

Тема 8. Пространственные и временные особенности эстрадного номера.

Тема 9. Методика работы с творческим коллективом, в процессе сценической реализации эстрадного номера.

Тема 10. Современные тенденции, направления и основные принципы сценической подачи материала в постановочной практике режиссуры эстрадного номера.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИЙ.

2 курс (3 семестр)

Тема 1. Номер – основная структурная единица эстрадного искусства.

Классификация эстрадных номеров в соответствии с жанрами эстрады.

Жанровое и стилевое многообразие эстрадных номеров. Общность и отличие.

Эстрадный номер как результат синтеза средств сценической выразительности всевозможных жанров сценических искусств, произведение, имеющее идейно-эмоциональную целостность, яркую, законченную сценическую форму, оригинальное постановочное решение и оставляющее у зрителя целостное впечатление.

Тема 2. Сценический образ вокального произведения.

Образно-зрелищное решение номера как основа создания драматургического сценария и путь наиболее полного раскрытия идейно-энергетической сущности эстрадной песни. Идейно-тематическая и образная основа эстрадного номера.

Обоснование выбора типа сценической визуализации и принципы его

применения для наиболее яркого отражения идейной, образной, тематической и

эмоциональной стороны эстрадного номера – максимальной

концентрированности действия, яркой образности, броскости и парадоксальности

выразительных средств.

Тема 3. Организация художественной структуры эстрадного номера.

Принципы организации художественной структуры эстрадного номера.

Принципы композиционного построения номера.

Монтаж как ведущий способ организации сценического действия.

Основные монтажные приемы.

Баланс и мера используемых художественных выразительных средств при

постановке эстрадного номера. Видовые особенности сценических визуализаций.

Тема 4. Средства сценической выразительности.

Характеристика выразительных средств номера.

Эстетическая и содержательная нагрузка в сценической трактовке режиссерского замысла.

Новейшие технологии, применяемые в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео телевизионные системы, художественная пиротехника и т.д.). Музыкально-шумовые, световые, колористические акценты как средства дополнительного эмоционального воздействия на зрительскую аудиторию.

Тема 5. Принцип последовательности в работе над разработкой сценической версии вокального эстрадного номера.

Основные проблемы методологии создания эстрадного номера.

Обоснование первичности определения типа сценической визуализации на этапе процесса формирования режиссерского замысла эстрадного номера.

Тема, жанр, стиль песни. Их учет при постановке эстрадного номера.

Методика разработки жанровой и стилистической фактуры эстрадного номера.

Вариативность структурирования в процессе разработки и реализации постановочного плана работы над созданием вокального эстрадного номера.

Особенности создания номеров различных жанров эстрады.

2 курс (4 семестр)

Тема 1. Сценарно-постановочная работа над созданием эстрадного номера.

Специфика драматургии эстрадного номера. Анализ формы и содержания драматургического сценария номера. Его структурные особенности: специфика экспозиции, принцип организации действия и его динамика, опорные точки, кульминация, развязка и т.п. Методика отбора и формирование актуального ракурса художественного восприятия средств сценической выразительности для наиболее полного и яркого воплощения сценарной основы эстрадного номера.

Тема 2. Режиссерско-постановочные приемы синтеза художественного материала в формировании и постановке номера.

Анализ отбора и методология применения режиссерско-постановочных приемов с целью наиболее полного раскрытия идейно-смыслового и эмоционально-энергетического содержания песенного материала.

Художественная концепция и аналитика.

Принципы темпо-ритмического построения эстрадного номера.

Символ, метафора, аллегория как средства режиссерской выразительности.

«Режиссерская» драматургия, реализация конфликта.

Дополнительные выразительные средства.

Тема 3. Общие технологии сценарно-режиссерского мастерства.

Методология художественно-педагогической деятельности по реализации своего замысла в сценарной работе (написание лаконичного, образного, зримого, литературно-драматургического произведения-сценария) и в постановочном процессе создания представления, концерта, празднества, шоу-программы, обряда и других театрализованных форм.

Обзор основных тем по курсам «Теоретические аспекты и специфические особенности работы над созданием эстрадного номера», «Учебно-практические занятия по освоению специфических особенностей режиссуры эстрадного номера».

Тема 4. Эстрадное представление. Многообразие форм.

Особенности содержания.

Анализ особенностей создания эстрадных представлений различных направлений.

Жанры и виды театрализованных концертов.

Выразительные средства эстрадного представления, праздника, концерта.

Методология формирования тематических «блоков» в процессе создания эстрадного действия и художественные принципы отбора эстрадных номеров.

Тема 5. Творческое наследие эстрадных исполнителей, режиссеров- постановщиков эстрадных номеров, концертных и театрализованных программ, представлений и массовых праздников.

Подготовка студентами рефератов по творчеству В. Н. Яхонтова, И. М. Туманова, Б. Н. Петрова, К. А. Марджанишвили, Д. М. Генкина, И. Г. Шароева, А. Силина, А. А. Рубба, М. Д. Сегала, О. Л. Орлова, А. Райкина, Ю. Никулина, О. Попова, Е. Петросяна, М. Задорнова, В. Полунина, А. Пугачевой, Б. Краснова, А. Шаболтая, Е. Глазова, и др.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде контрольного урока 7-м семестре и экзамена в 8 семестре.

Требования к промежуточным и итоговым формам контроля.

4.2. Примерная тематика рефератов 3-4 семестр

Написание рефератов связано с темой «Творческое наследие выдающихся деятелей эстрадного искусства». Студентам предлагается изучить биографии и творческие достижения известных деятелей эстрадного искусства: исполнителей, балетмейстеров, режиссеров, продюсеров, сценографов. В рефератах требуется проанализировать созданные ими эстрадные номера (программы) и провести аналитический разбор приемов, методов и особенностей отбора выразительных средств, которые составляют их художественную структуру.

Предлагаемые темы рефератов, контрольных работ

1. Бертольд Брехт и эпический театр.
2. Театральность Николая Евреинова.
3. Мадонна поп-идол поколения
4. Спортивный пьедестал Бориса Петрова.
5. Политический театр Эрвина Пискатора.
6. Масштабный театр Макса Рейнхарда.
7. Вклад Майкла Джексона в современную поп-культуру
8. Сегал физкультурно-спортивные праздники.
9. Палитра Анатолия Силина.
10. Бьенсе – феномен нашего времени.
11. Правительственный режиссер Иосиф Туманов.
12. Шоу 21 века. Лидеры и легенды.
13. Роберт Уилсон. Визуальный театр.
14. Неудержимый Боб Фосс
15. Режиссура и педагогика И. Шароева.
16. Юзеф Шайна и театр художника.

4.3. Вопросы для подготовки к экзаменам

Вопросы к контрольному уроку

3 семестр

1. Концертный номер как основная структурная единица эстрадной программы.
2. Жанровое и стилевое многообразие эстрадных номеров.
3. Принципы использования в процессе создания эстрадного номера смежных видов искусств и жанров
4. Эстетическая и содержательная нагрузка сценической трактовки режиссерского замысла.
5. Характеристика выразительных средств номера.
6. Принципы драматургического построения эстрадного номера.
7. Анализ применения в процессе создания эстрадного номера режиссерско-постановочных приемов

8. Методология использования готовых художественных образов в процессе разработки драматургического сценария эстрадного номера.
9. Выразительные средства – как инструмент воплощения образного решения номера.
10. Анализ сущности монтажных соединений музыкальных, хореографических, театральных сценических видов искусств жанров в структуре эстрадного номера.

Вопросы для экзамена

4 семестр

1. Номер – ведущий компонент эстрадного искусства.
2. Классификация эстрадных номеров в соответствии с жанрами эстрады.
3. Основные принципы, приемы и режиссура эстрадных номеров.
4. Художественная структура эстрадного вокального номера.
5. Специфические задачи режиссера в работе над эстрадным номером.
6. Место и значение драматургии в эстрадном вокальном номере.
7. Организация художественной структуры эстрадного номера.
8. Режиссерский замысел вокального эстрадного номера как идейно-образная основа номера.
9. Особенности драматургической структуры и композиционного построения вокального эстрадного номера.
10. Режиссерско-постановочные приемы формирования и постановки эстрадного номера.
11. Организация действия в эстрадном представлении.
12. Современные технологии организации и проведения эстрадного представления.
13. 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.

Специализированные классы, оборудование, инструменты:

для групповых и индивидуальных занятий по предметам: эстрадно-джазовое пение, вокальный ансамбль, постановка концертных номеров, основы актерского мастерства, вокально-джазовая импровизация должны быть оборудованы:

1. Пульт со встроенной обработкой звука;
2. Акустическая система с сабвуфером на стойках (2 шт.)
3. Микрофон динамический шнуровой (1-10 шт)
4. Пульт нотный (1 шт)
5. Стойка-держатель для микрофона (1-6 шт)
6. Рояль/пианино/синтезатор
7. Зеркальная стенка
8. Учебная мебель
9. Интернет

Список рекомендуемой литературы по 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. Горюнова, И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений. Лекции и сценарии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / И.Э. Горюнова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2009. — 232 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2854>.

б) Дополнительная литература

3. Мордасов, А.А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Мордасов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 128 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/113167>.
4. 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>.
5. 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

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Постановка концертных номеров» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанными в учебной программе; творческую работу студентов в ходе усвоения и адаптации дополнительной информации из дополнительных источников (архив кафедры, пособия преподавателей кафедры, Интернет), а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемых тем, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подготовки студента к контрольным занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем. Основной целью контрольных уроков и промежуточных аттестаций является контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках выбранной темы. Ряд вопросов дисциплины, требующих индивидуального подхода к их рассмотрению (например, вопросы, связанные с особенностями современной режиссуры), заслушиваются на занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы.

Перечень заданий по основным темам

1. Посмотреть видео материал и проанализировать особенности сценарных разработок концертных номеров Мадонны, Бьенсе, Джексона, Киркорова, Леонтьева и других ведущих эстрадных артистов.

2. Посмотреть видео материал и создать развернутые экспликации режиссерско-постановочного замысла концертных номеров ведущих эстрадных артистов.
3. Провести аргументированный анализ методологии использования средств сценической выразительности в концертных номерах ведущих эстрадных артистов.
4. Ознакомиться с теоретическими трудами ведущих эстрадных режиссеров И. Г Шароева, И. М. Туманова, Б. Н. Петрова, А. Силина, А. А. Рубба, М. Д. Сегала, С. Клитина и подготовить аналитическую работу на тему «Основные методологические ошибки, встречающиеся в процессе создания эстрадных номеров».
5. Прочсть и сделать конспект. Подготовить обсуждение статьи кинорежиссера С. Эйзенштейна «Монтаж Атракционов».
6. Ознакомиться с монографиями и воспоминания исполнителей музыкального искусства эстрады – к. Шульженко, Л. Утесов, Л. Зыкина, Л. Лещенко, М. Магомаев, Д. Билан, Стинг, Боб Дилан, М. Дитрих, Л. Минелли, Мадонна, Э. Пиаф и др. и подготовить краткое устное сообщение о принципах и методах их сценической работы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Выполнение программы по стандарту требует от преподавателя определенных усилий. Необходимо успеть освоить достаточно объемный теоретический материал, подробно разобрать совместно со студентами наиболее яркие примеры сценических версий вокальных эстрадных номеров, дать возможность каждому студенту самостоятельно проанализировать просмотренный материал с тем, чтобы при практических пробах не допускать ошибок.

Наибольшую сложность вызывают темы, в которых требуется определить принципы режиссерского подхода и особенности драматургической разработки номера. Разъяснение этих тем требует ярких и ясных примеров, которые бы позволили студенту разобраться в следующих ступенях профессии: режиссерских приемах и выразительных средствах. В качестве примеров целесообразно брать творческие работы только ведущих мастеров музыкального искусства эстрады, как российской, так и зарубежной.

Самостоятельность и обстоятельность должен проявить преподаватель при разъяснении тем, связанных с основным методом режиссуры – монтажом. Именно здесь необходимо адаптировать теорию С. Эйзенштейна к практическим нуждам и практике режиссера театрализованных представлений и праздников.

Отсутствие учебного и методического материала по многим темам ставит перед преподавателем задачу постоянного поиска литературы, научных изданий, книг известных исполнителей, художников, продюсеров с целью нахождения необходимых примеров, иллюстраций, образцов, видеоматериалов.

Теоретический материал необходимо подкреплять иллюстративными показами эстрадных номеров, фрагментов шоу, концертов, церемоний и др.

Преподаватель обязан систематизировать знания студентов по иным специальным дисциплинам с теоретическими знаниями по режиссерским дисциплинам. Межпредметные связи помогут студентам достичь глубоких профессиональных знаний.