

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра музыкально-
инструментальной подготовки

ПОСТАНОВКА КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА

**АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
БАКАЛАВРА**

студентки V курса 511 группы
направления 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(профиль «Эстрадно-джазовое пение») Института искусств

БЕЛЯК МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Научный руководитель _____ И. А. Королева
доцент, канд. пед. наук (подпись, дата)

Зав. кафедрой _____ И. А. Королева
доцент, канд. пед. наук (подпись, дата)

Саратов 2018

Введение. Актуальность исследования определяется тем фактом, что в системе зрелищных искусств эстрада сегодня прочно занимает обособленное место, представляя собой самостоятельное явление художественной культуры. Популярность эстрады в самых широких и разнообразных зрительских слоях заставляет ее откликаться на противоречивые эстетические потребности различных групп населения по социальному, возрастному, образовательному и даже национальному составу.

Массовость аудитории эстрады в прошлом и настоящем, её разнородность, необходимость сочетания в эстрадном творчестве развлекательной и воспитательной функций, - предъявляет специфические требования к создателям произведений эстрадного искусства, накладывает на них особую ответственность.

В настоящее время в нашей стране функционирует множество школ искусств, центров детского творчества, центров детского эстрадного искусства, музыкальных школ, клубов, в которых детям предоставляется возможность в свободное от учебы время полнее и разностороннее испытать себя в различных видах социально-культурного творчества и эстрадного искусства.

Объединяя детей в различные творческие коллективы и предоставляя им профессиональные знания, связанные с вокалом, хореографией, актёрским мастерством, центры детского эстрадного творчества проводят активную концертную деятельность, игровые программы и массовые мероприятия, выступают на праздниках и концертах, участвуют в международных фестивалях и конкурсах. Их репертуар, как правило, состоит из разноплановых номеров: от сольных песен до массовых танцевальных композиций с одним или несколькими солистами.

В последнее время проведение массовых зрелищ с участием детских творческих коллективов, подготовленных центрами детского творчества, стало довольно частым явлением, поэтому, в первую очередь, возникает необходимость обратить внимание на качество программ и концертных

номеров, создаваемых ими. Успешное проведение такого рода мероприятий напрямую зависит от технологии создания проекта, используемых методов формирования, PR-деятельности, концепции, а также наиболее доверительных, тесных отношений внутри детского коллектива.

Концертное выступление на эстраде - ответственный момент в жизни любого творческого коллектива, выступающий качественным показателем всей воспитательной, учебно-творческой и организационной работы художественного руководителя и самих участников коллектива. По выступлению судят о качестве деятельности коллектива, его слабых и сильных сторонах, о самобытности и оригинальности, о творческом почерке, об умении справиться, технических и художественных возможностях, уровне руководства коллективом, о том, насколько правильно и с интересом подобран репертуар.

Логика развития зрелищного эстрадного искусства ведёт к необходимости создавать целостные представления, в которых каждый номер должен быть не только самостоятельной единицей, но и одним из элементов, одним из слагаемых художественной ткани всего представления, подчиняясь драматургической концепции эстрадного концерта, единой логике сквозного действия. Сегодня не редки случаи, когда набор номеров разных жанров, ансамблевых выступлений, нанизанных на сюжет, часто бессодержательный и примитивный, никак не отвечает задаче создания единого целостного представления.

Целью настоящего исследования является изучение практики постановки концертных номеров в центре детского эстрадного искусства.

В соответствии с целью исследования в работе были поставлены и решены следующие задачи.

1. Охарактеризовать эстрадное искусство как феномен культуры XX-XXI веков.

2. Показать место и роль детских развивающих центров в современном образовательном пространстве.

3. Рассмотреть концертный номер как форму эстрадного искусства.

4. Проанализировать работу по постановке концертных номеров в МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы».

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составили теоретические труды и исследования, посвящённые социально-культурным основам эстрадного искусства: А. Д. Жаркова, С. С. Клитина, Е. М. Кузнецова, Н. О. Подпориновой; постановке эстрадного номера: И. А. Богданова, И. А. Виноградского, И. Горюновой, В. М. Гребельной и др.

Кроме специализированной литературы в работе использовались и другие источники: энциклопедии, толковые словари, хрестоматии, периодические издания.

Методы исследования: анализ, систематизация научно-методической литературы; анализ собственной практической деятельности.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа имеет традиционную структуру, обусловленную логикой, целью и задачами исследования: введение, две главы (четыре параграфа), заключение, список использованных источников, включающий 45 наименований.

I. Социокультурные факторы постановки концертных номеров с детьми.

1.1 Эстрадное искусство как феномен культуры XX-XXI веков.

Безусловно, характерными свойствами эстрады были и остаются открытость и доступность восприятия, развлекательность и зрелищность исполнения, праздничность и разнообразие эстрадных номеров. Юмористические, а порой, и сатирические аспекты эстрады всегда были ее неизменными элементами.

Было выяснено, что содержание искусства эстрады составляют произведения малых форм традиционных (театр, музыка, танец, художественная литература) и техногенных искусств (кино, компьютерная мультимедиа), а также цирка (клоунада, эквилибристика, акробатика, иллюзионизм), объединенные в единое представление - концерт, шоу-

программу, ревью и др. Именно концерт, представление, шоу-программа являются произведениями эстрадного искусства, в которых соединяются разнообразные в жанровом отношении номера, являющиеся отдельными законченными выступлениями одного или нескольких артистов - представителей разных видов искусства.

Полистилистика, полижанровость заложены в самой природе искусства эстрады. Оно использует малые формы драматургии, музыки, хореографии, художественной литературы, цирка с доминированием «легких» (доступных широким массам) жанров; имеет суммативный метаязык традиционных и техногенных искусств, приоритет исполнительского мастерства, прямой, непосредственный контакт артиста с публикой, предельную концентрацию средств выразительности, исполнительский имидж. Музыка, слово, танец, пантомима, цирк, ориентированные на массовое восприятие, различные по своим выразительным средствам и способам воздействия на зрителя, на равных представлены на эстраде.

1.2 Место и роль детских развивающих центров в современном образовательном пространстве. Было выяснено, что дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители, а также общество и государство.

Большую роль в развитии и воспитании детей играют детские развивающие центры, готовые взять на себя заботу о всестороннем развитии ребенка, его подготовке к жизни в социуме и выступающие в качестве социальных институтов детства.

Образовательная деятельность детских развивающих центров имеет свои характерные черты: самостоятельность выбора направлений, видов деятельности и возможность смены сферы деятельности в течение года; добровольность, инициативность и активность всех участников

педагогического процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов.

Занятия в различных творческих объединениях детских развивающих центров обеспечивают детям познавательный досуг, способствуют формированию общей культуры, нравственных ценностей, активной социальной позиции, удовлетворяют потребности в самореализации и саморазвитии детей, а также способствуют их активному приобщению к постоянно возрастающим требованиям современного мира.

Как правило, наибольшей популярностью пользуются программы художественно-эстетического направления. Для детей школьного возраста в стенах детских развивающих центров организуются музыкальные занятия, театральные студии, школы живописи, изостудии, творческие мастерские, танцы. Дети под руководством опытного педагога учатся не только танцевать, но также осваивают искусство вокала, погружаясь в мир русского фольклора, атмосферу современного мюзикла и др. Каждый год появляются новые интересные программы, позволяющие развить таланты каждого ребёнка, дать детям знания, раскрыть способности, необходимые каждому ребёнку для гармоничного развития.

На первый план выходит не только обучение детей, но и развитие их личности, формирование и развитие их творческих интересов и потребностей. Детские развивающие центры распространяют свою образовательную деятельность за пределы традиционных форм организации образования. Повышение эффективности образовательного процесса происходит за счет использования имеющихся резервов системы внеурочной деятельности, реализации разнообразных форм и методов воспитательной работы, что позволяет придать гибкий динамический характер образовательному процессу при сохранении и эволюционном развитии наиболее перспективных форм, методов и структур традиционной системы образования.

II. Практика постановки концертных номеров в центре детского эстрадного искусства.

2.1 Концертный номер как форма эстрадного искусства.

Концертный номер - это небольшое отдельное сценическое произведение с участием одного или нескольких исполнителей, характеризующееся композиционной завершенностью, имеющее свою завязку, кульминацию и развязку с использованием средств определённого (или смешанного) вида искусства.

Любое концертное выступление должно включать в себя важные структурообразующие элементы, как: концертные номера, которые составляют основу любой формы концертного исполнительства; предпролог (или экспозиция), который, в зависимости от конкретных условий, может быть или не быть; пролог (завязка) ко всей программе или к первому отделению; основное действие (серия тематических эпизодов); эпилог программы, её финал, реализация которого осуществляется в той или иной форме.

Композицию концертного номера составляют: сюжетный ход; главное событие; сквозное действие; расстановка смысловых акцентов; мера условности; трактовка роли, исходя из задачи раскрытия конфликта в номере; принцип пластического решения; сценическая атмосфера номера (детали, свет, шум); характер общения со зрительным залом; костюм, грим.

Отправной точкой при создании каждого концертного номера, как правило, служит наличие авторского и музыкального текста, затем производится создание сценария (либретто) концертного номера. Бывают ситуации, когда вместе с автором работу над постановкой номера осуществляет режиссёр или постановщик. В этом случае он берёт на себя роль соавтора произведения.

Среди распространённых приёмов режиссерской «подачи» концертных номеров в работе были выделить следующие: укрупнение номера, которое заключается в создании своеобразного фона во время исполнения номера

(хореография, миманс и т.п.); использование киноматериала во время исполнения номера, либо подтверждающего мысль номера, либо являющегося контрдействием к нему; использование технических средств, с помощью которых легко меняется место действия (устойчивые планы декоративного оформления).

Особо было отмечено, что в создании сценария концертного выступления много различных слагаемых: сюжет, идея, жанровое определение всего действия, общий драматургический «ход», органическое слияние документальных и художественных материалов, сплав киноматериалов, танца, песни, музыки, слова, света, наполнение эпизодов концертного представления разножанровыми номерами, сцепка в единую конструкцию всех эпизодов и определение общего темпа-ритма всего концертного выступления.

2.2 Работа по постановке концертных номеров в МАУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы». Постановкой концертных номеров на сцене Дворца культуры, Дома культуры г. Выборга, а также на др. городских сценах с привлечением творческих коллективов на базе МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» занимается режиссёр.

При постановке концертного выступления используется различного рода режиссёрская документация, в которой обосновывается и фиксируется на бумаге режиссерский замысел: план сценария (сценарный ход); сценарий; эскизы оформления сцены; эскизы костюмов; опорные мизансцены (расположение участников концертного выступления на сцене); монтажный лист (главный документ режиссёра, в котором указываются все тонкости концерта, фонограммы, световое сопровождение, мизансцены и т.д.); световая и музыкальные партитуры (подробно расписанные фонограммы и световое оформление по каждому номеру); график репетиций; состав постановочной группы; смета; инструкции для ряда технических исполнителей (статистов, помощников режиссёра, администратора и т.п.).

Поскольку концертные выступления предполагают коллективный труд,

организация занятий требует от всех её участников высокой самодисциплины, так как от действий каждого зависит судьба каждого концертного номера. Особое внимание уделяется обучению детей самоконтролю, соблюдению пунктуальности, оказанию помощи другим воспитанникам, особенно, если необходимо ввести в концертный номер нового участника.

В качестве основных форм работы с вокальным ансамблем при постановке концертного номера применяются: репетиционная форма, связанная с непосредственной постановкой и режиссурой каждого концертного номера; постановочный вокал - осуществление работы над вокальными и музыкальными сценами в контексте концертного номера, то есть музыкально-постановочной работы.

Особое внимание при постановке концертного номера уделяется работе над вокальной партитурой. Сначала проводится предварительная работа с концертмейстером под фортепиано. Разучивается текст, разбирается форма, определяются кульминационные моменты вокальных номеров, проводится работа над фразировкой. То есть, используются все средства выразительности для первоначального создания образа исполнителя. На этой основе в совместной с детьми творческой деятельности осуществляется поиск своих способов интерпретации, исходя из жизненного багажа, способностей и полученных навыков.

Параллельно постановочным репетициям назначаются репетиции, связанные с окончательным определением, монтированием и отработкой всех перестановок декораций и светового оформления концертного выступления, созданием монтировочных и световых партитур.

Конечно постановка концертного номера и участие в концертном выступлении - это очень трудоёмкий процесс, как для педагогов, так и для самих детей. Но всё это окупается всесторонним эстетическим развитием ребёнка, его радостью от завершения работы и от показа зрителям концертного номера, участия в концертных и конкурсных программах,

творческих проектах - всеми результатами работы в детском творческом коллективе.

Заключение. Подводя итоги исследованию, следует подчеркнуть, что на сегодняшний день одним из самых распространённых массовых жанров, мощных средств пропаганды вокального, танцевального, музыкального, театрального творчества является эстрадное искусство, отличающееся от других видов искусств своей синтетичностью, комплексностью, многообразием и широким спектром музыкальных стилей, направлений и жанров.

Эстрадное искусство ориентируется на самую широкую аудиторию и опирается, прежде всего, на мастерство исполнителей, на их технику перевоплощения, умение создавать лаконичными средствами эффектную зрелищность. Множественность выразительных средств, их неожиданные и необычные сочетания в различных синтетических формах на эстраде очень часто более разнообразны, чем в других зрелищных искусствах.

Содержание искусства эстрады составляют произведения малых форм, объединённые в единое представление – концерт, шоу-программу, ревю и др., в которых соединяются разнообразные в жанровом отношении номера, являющиеся отдельными законченными выступлениями одного или нескольких исполнителей. Характерными свойствами таких номеров были и остаются открытость и доступность восприятия, развлекательность и зрелищность исполнения, праздничность и разнообразие.

Выступление с номером на эстраде требует технических знаний, упражнений, метода и стиля, которые может дать только обучение. Недостаточно просто петь и танцевать, нужно уметь это делать, чтобы служить искусству и сохранить голос, а также знать особенности постановки концертных номеров.

Одними из социальных институтов детства, которые создаются для обучения, воспитания и развития молодого поколения, являются детские развивающие центры, основная цель деятельности которых состоит в

повышении уровня молодёжной музыкальной культуры и раскрытии творческого потенциала талантливых представителей молодежи. В таких Центрах все детские творческие объединения активно включаются в практическую деятельность с показом своих достижений на концертах, спектаклях, фестивалях, конкурсах, творческих вечерах. Любое концертное выступление состоит из калейдоскопа номеров, состав которых обычно определяет качество этого выступления. Характерной чертой отдельно взятого концертного номера является наличие чёткой лаконичной композиции, интригующей завязки, острой кульминации, финала и отточенной внешней формы.

На примере МАУК «ЦДЭИ «Эльфы» нами были рассмотрены особенности постановки концертных номеров, и было выяснено, что ключевая роль в грамотной постановке концертных номеров принадлежит режиссёру, постановщику, а иногда хореографу, композитору, художнику, в том числе художнику по свету, костюму. Но окончательная реализация концертного номера осуществляется конкретным исполнителем, который представляет его сущность, его плоть, а не только интерпретирует авторский и режиссерский замысел. Способ существования исполнителя в номере является творческим процессом, который определяется мерой условности решения номера и особенностью жанрового исполнительства.

Работа постановщика над отдельным концертным номером требует решения целого ряда специфических задач, которые отсутствуют при постановке режиссёром большой программы. Это, прежде всего, умение выстроить драматургию концертного номера, знать и учитывать специфические выразительные средства, работать с трюком и репризой, чтобы раскрыть индивидуальность исполнителя и природу концертного номера.

В то же время, режиссёр, которым ставится большое эстрадное представление (шоу, обозрение, концерт), не осуществляет работу над концертными номерами, входящими в его состав. Посредством сюжетной

линии и единой темы им осуществляется объединение уже готовых номеров, выстраивается сквозное действие представления, производится организация его темпоритмической структуры, решение задач светового, сценографического и музыкального оформления.

Чёткие границы и последовательность работы над номером отсутствуют. Как правило, многое в работе над концертным номером осуществляется параллельно, а порой переплетается. Чаще всего в работу вторгается интуитивное начало творчества, которое и производит смещение этапов работы над концертным номером в их последовательности. Законы построения концертного действия являются едиными для всех разновидностей эстрадных и массовых зрелищ и представлений.

При подготовке концертных номеров особое внимание уделяется опоре на дыхание при произнесении текста, точным смысловым акцентам, быстрым эмоциональным переключениям (где это требуется), чётким окончаниям, свободе речевого аппарата и т. д., прорабатываются самые различные эмоциональные состояния характера героя, которого предстоит изобразить перед зрителями.

Продолжительность репетиционного процесса каждого концертного номера определяется индивидуально, в зависимости от множества факторов: планирования творческим коллективом своей работы, загруженности участников и исполнителей в параллельных репетициях и других концертных номерах, манеры работы режиссёра-постановщика и т.д.

Конечно постановка концертного номера и участие в концертном выступлении – это очень трудоёмкий процесс, как для педагогов, так и для самих детей. Но всё это окупается всесторонним эстетическим развитием ребенка, его радостью от завершения работы и от показа зрителям концертного номера, участия в концертных и конкурсных программах, творческих проектах – всеми результатами работы в детском творческом коллективе.