

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Международный университет искусств»

(ЧОУ ВО «МУИ»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по освоению дисциплины

«Постановка эстрадного номера»

для обучающихся по направлению подготовки

53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения

г. Череповец

2024

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи дисциплины

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Постановка эстрадного номера» представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом организовать процесс самостоятельного или углубленного изучения курса.

Рекомендации составлены таким образом, что большая часть времени отводится на самостоятельную работу. Содержание этих рекомендаций касается:

- планирования и организации времени, необходимого для изучения дисциплины;
- использования материала учебно-методического комплекса;
- работы с литературой;
- подготовки к промежуточной аттестации.

Целью освоения дисциплины «Постановка эстрадного номера» является способствование целенаправленному овладению студентами основами сценической подготовки, и постоянному его совершенствованию в практике, созданию музыкально-сценического образа эстрадно-джазовых музыкальных произведений.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- стили и жанры вокального искусства в ракурсе ансамблевого исполнительства
- теорию основ деятельности эстрадного режиссера и теоретические основы постановки эстрадного номера

Уметь:

- аргументировано и логично, опираясь на изученный материал и используя понятийный аппарат, излагать знания в области технологии создания и постановки эстрадного номера

- использовать техники креативного мышления при разработке идеи эстрадного номера

Владеть:

- навыком осуществления самостоятельной постановки социально-культурных программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры

- технологией сценарно-режиссерского моделирования эстрадного номера и работы с артистами

- практическими навыками постановки эстрадного номера и организации репетиционного процесса

Структура и содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/
	Раздел 1. Работа над произведением
1.1	Работа над отдельной песней /Лек/
1.2	Анализ текста и мелодии. Работа над интонацией и выразительностью исполнения. Проработка сценического образа и мимики /Пр/
1.3	Основные элементы эстрадного номера. Роль музыки в создании эстрадного номера. Техники вокального исполнения, применяемые в эстрадных номерах. Проработка сценического образа и мимики. /Ср/
1.4	Усложнение драматургии песни /Лек/
1.5	Использование различных сценических приемов (конфликт, изменение темпа, работа с пространством). /Пр/

1.6	Отработка различных сценических приемов (конфликт, изменение темпа, работа с пространством). Введение дополнительных персонажей или элементов (танцы, хореография). Динамическая проработка номера /Ср/
1.7	Приобретение опыта в разножанровых и разнохарактерных композициях. Приемы построения сложных образов /Лек/
1.8	Основные принципы сценического движения и пластики. Этапы подготовки к выступлению. /Пр/
1.9	Отработка опыта в разножанровых и разнохарактерных композициях, навыков построения сложных образов /Ср/
Раздел 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации	
2.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
2.2	Сдача промежуточной аттестации в форме концертного исполнения программы /ИКР/
Раздел 3. Постановка эстрадного номера	
3.1	Освоение навыков конферанса /Лек/
3.2	Взаимодействие с аудиторией во время исполнения /Пр/
3.3	Самостоятельная отработка навыков конферанса /Ср/
3.4	Создание номера. Номер – основа концерта /Лек/
3.5	Оценка своего выступления после представления номера. /Пр/
3.6	Самостоятельная работа над созданием номера. Номер – основа концерта/Ср/
3.7	Принципы и приемы работы по созданию концертных номеров /Лек/
3.8	Практические работы по созданию концертных номеров /Пр/
3.9	Самостоятельная работа по созданию концертных номеров/Ср/
Раздел 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации	
4.1	Контроль самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины /КСР/
4.2	Подготовка к промежуточной аттестации /Экзамен/
4.3	Сдача промежуточной аттестации в форме концертного исполнения программы /ИКР/

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Изучение дисциплины осуществляется в форме мелкогрупповых практических занятий под руководством педагога-специалиста в области театрализованных мероприятий. Занятия проводятся в специализированных классах, оборудованных звуковым оборудованием, персональным компьютером, CD- и медиапроигрывателями, микшерным пультом, микрофонами. На более поздних этапах рекомендуется использовать театрально-концертный зал, репетиционно-концертный зал или специальные репетиционные аудитории, которые имитируют его условия.

1. Работа над отдельной песней. Успешная постановка эстрадного номера требует всестороннего подхода к работе с песнями и навыками исполнения. Вначале студенты начинают с работы над отдельной песней, где ключевыми целями являются анализ текста и музыки, освоение техники исполнения, а также развитие артистических навыков. Для достижения этих целей рекомендуется проводить тщательный анализ как текста, так и мелодии, прорабатывая интонацию и выразительность исполнения. Также важно работать над сценическим образом и мимикой, что добавляет глубину номеру. Перед началом занятий следует обязательно проводить распевку голоса и применять различные стилистические приемы в интерпретации песни. Работа в паре или в группе может значительно обогатить процесс, предоставляя возможность получить обратную связь.

Цели и задачи:

- Научиться анализировать текст и музыку песни.
- Освоить технику исполнения.

- Развить артистические навыки.

Методы:

- Анализ текста и мелодии.
- Работы над интонацией и выразительностью исполнения.
- Проработка сценического образа и мимики.

Рекомендации:

- Провести распевку голоса перед началом работы.
- Применять различные стилистические приемы в интерпретации песни.
- Работать в паре или небольшой группе для получения обратной связи.

2. Усложнение драматургии песни. Следующим шагом является усложнение драматургии песни. Здесь акцент ставится на создание глубины и эмоциональной насыщенности номера путем разработки сценария, который связывает элементы исполнения. Использование различных сценических приемов, таких как конфликт, изменение темпа и работа с пространством, позволяет сделать номер более динамичным и увлекательным. Также стоит рассмотреть возможность введения дополнительных персонажей или элементов, таких как танцы и хореография, а также использование эффектов света и звука для усиления общего восприятия. Изучение примеров успешных номеров с высокой драматургией станет источником вдохновения и поможет в формировании уникального стиля выступления.

Цели и задачи:

- Создание глубины и эмоциональной насыщенности номера.
- Разработка сценария, связывающего элементы исполнения.

Методы:

- Использование различных сценических приемов (конфликт, изменение темпа, работа с пространством).
- Введение дополнительных персонажей или элементов (танцы, хореография).
- Динамическая проработка (использование эффектов света и звука для усиления ощущения).

Рекомендации:

- Изучить примеры успешных номеров с высокой драматургией.
- Применять элементы театрализации для придания уникальности номеру.

3. Разножанровый репертуар. Работа над разножанровым репертуаром позволяет расширить понимание различных музыкальных стилей и жанров, что в свою очередь приводит к улучшению адаптации исполнения под разные форматы. Анализ и изучение таких стилей, как джаз, рок, поп и классика, помогает исполнителю развить универсальность и гибкость, что является важным качеством для успешного выступления.

Цели и задачи:

- Расширение понимания различных музыкальных стилей и жанров.
- Освоение адаптации исполнений под разные форматы.

Методы:

- Анализ и изучение различных музыкальных стилей (джаз, рок, поп, классика и др.).
- Адаптация песен для исполнения в различных жанрах.
- Сравнение исполнения одной и той же песни в разных стилях.

Рекомендации:

- Участвовать в мастер-классах разножанровых исполнителей.
- Работать над разнообразием вокальных техник (например, использование разных регистров).

4. Освоение навыков конферанса. Конферанс – это искусство ведения и представления мероприятий, которое включает в себя как ораторские навыки, так и элементы сценического мастерства. Освоение этих навыков является важным аспектом для любого исполнителя,

работающего в сфере эстрадного искусства. Ниже представлены ключевые аспекты, составляющие раздел «освоение навыков конференса».

4.1. Понимание роли конференсье. Первым шагом в освоении конференса является понимание его роли в рамках выступления. Конференсье не просто представляет исполнителей или номера, но и создает атмосферу, удерживает внимание аудитории и управляет эмоциональным фоном мероприятия.

4.2. Ораторские навыки. Эффективный конференсье должен обладать следующими ораторскими навыками:

- Произношение и дикция: Четкое произношение и ясная дикция важны для восприятия информации аудиторией.

- Интонация и темп: Использование вариаций в интонации и темпе позволяет подчеркнуть ключевые моменты и привлечь внимание.

- Экспрессия: Эмоциональная выразительность помогает установить контакт с аудиторией и оживляет выступление.

4.3. Аудитория и взаимодействие. Конференсье должен уметь «читать» аудиторию, адаптируя свой подход в зависимости от её настроения и реакции. Элементы взаимодействия, такие как вопросы или небольшие анекдоты, могут сделать номер более живым и увлекательным.

4.4. Структура выступления.

Хорошо организованное выступление включает следующие элементы:

- Введение: Приветствие, представление себя и объяснение программы мероприятия.

- Основная часть: Плавный переход от одного номера к другому, включая комментарии и связывающие реплики.

- Заключение: Подведение итогов, благодарности и прощание с аудиторией.

4.5. Импровизация. Навыки импровизации крайне важны в конференсе, так как ситуации могут меняться в реальном времени. Это требует гибкости мышления и умения быстро реагировать на обстоятельства.

4.6. Практика и опыт. Регулярные занятия и выступления помогут закрепить навыки конференса. Работайте не только на репетициях, но и на живых выступлениях, получая опыт и корректируя ошибки на ходу.

4.7. Обучение и анализ. Изучение работ известных конференсье, анализ их стиля, подхода и техник также позволит повысить уровень мастерства. Обратная связь от коллег и наставников, а также самоанализ своих выступлений помогут выявить сильные и слабые стороны.

Цели и задачи:

- Научиться правильно взаимодействовать с аудиторией.
- Развить навыки уверенного общения и плавного перехода между номерами.

Методы:

- Практика речевых пауз, игры с интонациями и темпом.
- Изучение основ сценической риторики и ораторского мастерства.
- Проведение репетиций с акцентом на образцы конференса.

Рекомендации:

- Вводить диалоги или небольшие истории между номерами.
- Смотреть на работающие примеры известных конференсье для вдохновения.

5. Номер – основа концерта. Раздел "Номер – основа концерта" является важной частью подготовки и проведения живых выступлений. Номер — это не просто часть программы, это ключевой элемент, который задает тон и настроение всего выступления. Рассмотрим основные аспекты, связанные с подготовкой и исполнением номеров.

5.1. Типы номеров

Номера могут варьироваться в зависимости от жанра и стиля, включая:

Музыкальные номера: Песни, инструментальные пьесы или вокальные ансамбли.

Танцевальные номера: Хореография, одиночные или групповые танцы.

Номера с элементами театра: Сценические постановки с актерами и диалогами.

Комедийные номера: Стендап, скетчи и другие формы юмора.

Каждый из этих типов требует уникального подхода и выделяет свою индивидуальность.

5.2. Структура номера

Хорошо структурированный номер обычно включает в себя следующие элементы:

Введение: Привлечение внимания аудитории, представление основного содержания номера.

Основная часть: Развитие сюжета или темы, наращивание напряжения или эмоций.

Заключительная часть: Завершение номера, остающееся в памяти зрителей, может включать эффектное завершение или неожиданный поворот.

5.3. Подбор репертуара.

Выбор материала для номера критически важен. Он должен быть:

Уместным: соответствовать стилю и теме концертной программы.

Актуальным: содержать элементы, которые резонируют с текущими трендами или событиями.

Интересным: учитывать интересы и предпочтения целевой аудитории.

5.4. Подготовка и репетиции

Подготовка номера включает в себя:

Репетиций: Проведение регулярных репетиций для отработки деталей исполнения.

Работы над экспрессией: Уделение внимания эмоциям, мимике и взаимодействию с музыкой или партнерами по выступлению.

Технической подготовки: убедитесь, что все технические аспекты (звуко- и световое оборудование) работают как следует.

5.5. Исполнение на сцене

На этапе исполнения номера важно учитывать:

Эмоциональное состояние: конферансье или артист должен быть в нужном настроении, чтобы передать эмоции зрителям.

Контакт с аудиторией: установление связи с зрителями, чтобы они чувствовали себя вовлеченными в представление.

Гибкость: умение адаптироваться к изменениям в ситуации, например, к непредвиденной реакции публики.

5.6. Обратная связь и анализ

После выступления важно:

Получить отзывы: собирать мнения зрителей и коллег о том, что удалось, а что можно улучшить.

Анализировать номера: Оценка сильных и слабых сторон исполнения, выявление областей для роста и развития.

Цели и задачи:

- Научиться создавать связный и запоминающийся концертный номер.
- Изучить принципы построения программы для концерта.

Методы:

- Составление сценария, который включает разнообразие номеров.
- Проработка логики разворачивания номера (введение, кульминация, завершение).
- Разработка стратегий перехода между номерами.

Рекомендации:

- Анализировать успешные концертные программы и выявлять их ключевые элементы.
- Проводить коллективные обсуждения для генерации идей и улучшения формата выступлений.

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа рассматривается как разновидность самостоятельной работы обучающихся, которая направлена на формирование умений самостоятельно работать с теоретическим материалом, анализировать важнейшие категории дисциплин, устанавливать взаимосвязь между их главными понятиями. В ходе выполнения контрольной работы обучающийся должен научиться определять практическую направленность и значимость дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами.

Контрольная работа представляет собой реферат на заданную тему. Вариант задания для выполнения контрольной работы выбирается в соответствии с номером студента в списке группы.

Основные этапы работы обучающегося при выполнении контрольной работы

Для выполнения контрольной работы необходимо:

1. Предварительно ознакомиться с программой курса дисциплины.
2. Правильно выбрать вариант.
3. Подобрать литературу по варианту контрольной работы и составить перечень использованных информационных ресурсов.

Подбор литературы к вопросам контрольной работы начинается с основных трудов по дисциплине. Основная литература по вопросам контрольной работы указана в рабочей программе дисциплины. Кроме основной, необходимо использовать и дополнительную литературу. Она подбирается обучающимися самостоятельно.

4. Правильно обработать материал и корректно изложить его в контрольной работе.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к контрольной работе, является их самостоятельное, творческое выполнение. Самостоятельно выполненная, глубоко продуманная контрольная работа способствует получению прочных знаний.

Работа должна быть написана простым языком. Следует избегать книжных выражений и фраз. Обучающийся должен сам формулировать свои мысли, не допускать повторений, внимательно следить за тем, чтобы в работе отсутствовали противоречия между отдельными положениями. По возможности следует использовать в работе и опыт своей практической деятельности.

Структура контрольной работы. Типовую структуру письменной работы определяют ряд стандартов. Независимо от того, на каком фактическом материале выполнена работа, она должна включать следующие элементы:

1. титульный лист;
2. основная часть (теоретическая);
3. список использованных источников;
4. приложения (при необходимости).

Работу должны отличать четкость построения; логическая последовательность изложения материала, раскрывающего тему работы; убедительность аргументации; краткость и четкость формулировок.

Титульный лист. Титульный лист является первым листом письменной работы и должен содержать четко установленные реквизиты.

Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде. Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть заданную тему теоретического вопроса.

Объем контрольной работы

до 20 печатных листов

Требования к содержанию контрольной работы

Оформление письменной работы осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

- письменная работа выполняется на листах формата А4 и должна быть сброшюрована в папке такого же формата;
- текст печатается 14 шрифтом с интервалом 1,5;
- поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. Размер левого поля 25 мм, правого 10 мм; размер верхнего и нижнего полей не менее 15 мм;
- каждая страница письменной работы должна иметь порядковый номер, который ставится арабскими цифрами посередине страницы или в верхнем правом углу без других дополнительных знаков. При этом титульный лист считается первым, но сам не нумеруется; в общую нумерацию входят список использованной литературы и приложения.
- при использовании в письменной работе цитат, мыслей и положений других авторов на них необходимо делать ссылки. Последние могут быть: внутритекстовыми – пишутся сразу после цитаты в скобках; подстрочными, когда после цитаты ставится порядковый номер ссылки на данной странице, а название литературного источника с соответствующим номером размещается под текстом страницы;
- список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по первому слову в наименовании литературного источника, делается сквозная нумерация. В обязательном порядке указываются выходные данные.

Реферат, как письменная работа обучающегося, предполагает определенную организацию его подготовки и написания, а также соблюдения требований, которые к нему предъявляются.

Обучающийся самостоятельно или с помощью преподавателя выбирает из списка, тему для своего реферата. Тема реферата может быть предложена обучающимся помимо указанного списка, но она обязательно должна быть согласована с преподавателем.

Желательно чтобы реферат начинался с небольшого введения, в котором обоснован выбор темы, раскрыта структура плана и дан анализ литературы, по которой будет написан реферат. Целесообразно завершить реферат краткими выводами и предложениями, вытекающими из текста работы. Текст должен иметь характер самостоятельного изложения. Не допускается дословное переписывание материалов из источников без соответствующих ссылок. Ссылками на источник (Автор. Название. Год и место издания. Страница) оформлены прямые цитаты из текста используемых изданий, а именно: мнение, высказывание, приведенные факты, в том числе статистические материалы, таблицы, сравнительные данные и т.п., а также материалы, размещенные в Internet с соответствующими адресами. Сноски должны быть, оформлены единообразно. Сноски в тексте работы могут быть как постраничными, так и концевыми. В последнем случае они должны корреспондировать со списком литературы, приведенном в финале работы. Например, сноска типа [6, 148] непосредственно в тексте означает ссылку на источник.

Задания для контрольной работы – темы рефератов

1. Концерт – «эстрадное представление», «ревю» (обозрение)», «шоу-программы», «спектакли». (Дать краткое описание и определить их общие черты).
2. Эстрадный концерт как самостоятельная форма эстрадного искусства. Театры-кабаре. Кафе-театры. Концертное ревю, идущие в мюзик-холлах. (Примеры знаменитых театров и мюзик-холлов).
3. Появление эстрадно-театральных форм: «Рок-опера», «Рок-мюзикл», «Рок-месса», «Рок-оратория» и др. (На примере рок-оперы Лойда Уэбера «Иисус Христос- суперзвезда»).

4. Клип – превращение музыки в спектакль, телешоу. (Примеры стилизаций различных шоу, разбор по схеме)
5. Традиционные основы эстрадного искусства (юмор как художественная категория в осмыслении смешного- анализ форм в жанре сатиры и юмора)
6. Постановка концерта «Michael Jackson – Bad Tour Live At Wembley Stadium 1988», анализ с точки зрения режиссуры.
7. Сравнительный анализ шоу-концертов: «Другой» Филиппа Киркорова (2012 год), Ricky Martinen Despierta América (2012).
8. Кенни Ортега — режиссер-постановщик последнего запланированного Джексоном шоу «This Is It» (творческий путь)
9. История эстрадного номера в контексте трансформации его в самостоятельные жанры эстрадного искусства.
10. Опера «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта с разных ракурсов режиссёрского взгляда.
11. Особенности драматургии, как литературного жанра.
12. Сценарий, как литературная основа анимационного представления.
13. Действенный анализ и анализ действием, как две неразрывные части работы со сценарием.
14. Роль личных эмоциональных воспоминаний в работе режиссёра над ролью в анимационном представлении.
15. Исторические признаки появления и предпосылки эстрадного номера.
16. Признаки, по которым можно отличить музыкальный эстрадный номер от других, приведите. Примеры по типам и жанрам.
17. Типы концерта, отличия. Привести примеры и обозначить основные принципы при постановке концертного номера для тематических концертов.
18. Выразительные средства в постановке эстрадного номера.
19. Исторические истоки эстрадных номеров.
20. Номер – ведущий из компонентов эстрадного искусства.
21. Особенности работы режиссера эстрады над номерами разных жанров.
22. Технология создания эстрадного номера.
23. Эстрадный номер – основа эстрадно-концертной программы.
24. Этапы работы с исполнителем над номером.

Если содержание контрольной работы отвечает предъявляемым требованиям, то она допускается к защите. При неудовлетворительном выполнении контрольной работы она возвращается студенту на доработку. Преподаватель пишет рецензию на контрольную работу, указывая основные замечания, которые студент должен учесть при подготовке к ее защите.

Письменная работа предварительно оценивается преподавателем. После этой проверки обучающийся должен устранить все сделанные преподавателем замечания, если таковые имеются, и подготовиться к защите контрольной работы.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация – это процесс, который осуществляется с целью оценки уровня освоения студентами дисциплины на конкретном этапе (в течение двух семестра). В ходе промежуточной аттестации проверяются знания учебного материала по предмету, а также компетенции, умения и навыки студентов, включая их способности решать задачи в контексте будущей профессиональной деятельности.

Зачет состоит из одного произведения из примерного перечня репертуарного списка произведений. Экзамен состоит из двух разнохарактерных произведений.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Рекомендуемая литература

1.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Цыпин, Г. М.	Музыкальное исполнительство. Исполнитель и техника: учебник для вузов	Москва : Юрайт, 2024	ЭБС
Л1.2	Мстиславская Е. В.	Сценическая подготовка музыканта-исполнителя: учебник для вузов	Москва : Юрайт, 2024	ЭБС

1.2. Дополнительная литература

Л2.1	Цыпин, Г. М.	Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов	Москва : Юрайт, 2023	ЭБС
Л2.2	Фоменко Н. К.	Эстрадное речевое искусство: конференс и конференсье: учебное пособие для вузов	Москва : Юрайт, 2024	ЭБС
Л2.3	Коробейников С. С.	Режиссура и музыка в театре: учебное пособие для вузов	Москва : Юрайт, 2024	ЭБС
Л2.4	Григорьянц Т.А., Ладутько В.А., Чепурина В.В.	Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов	Москва : Юрайт, 2024	ЭБС
Л2.5	Колосов В. А.	Организационная культура: учебное пособие для вузов	Москва : Юрайт, 2023	ЭБС

1.3. Методические разработки

Л3.1		Методические указания по освоению дисциплины «Постановка эстрадного номера» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» всех форм обучения	Череповец, ЧОУ ВО «МУИ», 2024	ЭБС
------	--	---	-------------------------------	-----