Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств №5» г. Челябинска

Методическая разработка на тему

«Специфические особенности постановки

вокального сценического номера»

Составитель: преподаватель

по классу эстрадного вокала

высшей категории

Косолапова М.А.

Челябинск, 2024

Содержание

Введение…………………………………………………………………….....2

Основной комплекс специфических особенностей постановки вокального сценического номера………………………………………………………….2

Советы по постановке детского сценического номера……………………..7

Заключение……………………………………………………………………10

Список литературы……………………………………………………………12

Введение

Среди огромного разнообразия зрелищных искусств эстрадная песня прочно занимает особое место, являясь самостоятельным явлением художественной культуры. Она имеет большие преимущества перед театром, кино, серьезной литературой, поскольку последняя требует большего времени для подготовки своей продукции. Главным центром притяжения для современного вокального исполнителя оказывается молодежь с ее повышенным вниманием к проблемам эмоционального общения. Песня превращается в мощное средство общения и становится широко доступна.

Самая лучшая песня – это та, слушая которую забываешь и о музыкальных тонкостях и о стихосложении, а думаешь о своей жизни. Звуковая и сценическая эстетика популярной музыки основана на стремлении вывести человека на уровень физического музыкального восприятия. Это делается в основном в больших концертах с помощью сложной звукоусиливающей аппаратуры, спецэффектов светового и декоративного оформления сцены, костюмов, грима и поведения исполнителей на площадке.

Отличительной особенностью «сценического» поведения вокалиста является то, что оно включает в себя не только вокал, но и целый комплекс иных выразительных средств. И, прежде всего, – это актерское мастерство исполнителя. Поэтому одна из основных задач, стоящих перед педагогом, либо исполнителем - умение создать уникальный сценический номер.

Основной комплекс специфических особенностей постановки вокального сценического номера

Это синтез выразительных средств + специфика драматургического построения номера и его основных структурных элементов.

Драматургиейвокального номера является идейное и событийное содержание номера, выраженное через действия актера.

Композиция (componere — составлять)— важнейший организующий компонент художественной формы, придающий произведению единство и цельность. В сценическом же искусстве композиция - это построение художественного произведения. Для артиста, выступающего на сцене, номер — маленький спектакль, обладающий собственной внутренней структурой по законам композиции. Потому в нем обязательно прослеживаются элементы композиции: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка.

Сюжетные номера всегда привлекают зрителя, и преподаватель, когда позволяет индивидуальность исполнителя, делает ставку на создание именно такого номера. Но на эстраде сюжетная драматургия номера не всегда является его первоосновой и в отличие от драматического театра может даже мешать выразительному исполнению. Чаще всего там, где основным средством выступает сложная техника исполнения, драматургия номера должна иметь прикладное значение. Наличие в номере драматургии делает его более выразительным и интересным для публики интригой и ярко выраженным конфликтом, но постановщику не стоит забывать о такой важнейшей составляющей эстрады, как **демонстрация исполнителем своего уникального мастерства.**

Идея и тема номера должны всегда раскрываться через проявление вокального мастерства исполнителя. Если же в номере драматургическая основа выходит на первый план и становится самым сильным компонентом, возникает специфический этюд-сценка, который вызывает у зрителя недоумение, так как признаки эстрадного номера в нем почти отсутствуют. Педагог должен учитывать следующее обстоятельство: драматургия вокального номера второстепенна, она призвана «обслуживать» жанр, она в первую очередь помогает раскрыть мастерство, индивидуальность эстрадного артиста, которые находят выражение в специфических выразительных средствах жанра.

Проанализируем такие важнейшие элементы драматургии как **конфликт, событие, предлагаемые обстоятельства** применимо к вокальному сценическому номеру. Исходное событие в песне – это событие, которое определяет эмоциональную наполненность исполнителя до того момента, пока не произойдет следующее крупное событие в песне, которое можно считать главным. На сцене исходное событие имеет немного другую функцию, чем в театре. Если в театре исходное событие определяет поступки всех действующих лиц до момента, пока не случится следующее главное событие, то на сцене исходное событие влияет на настроение песни и атмосферу, которой она должна быть пронизана. Событие является способом проявления драматургического конфликта. Конфликт – явление сложное и неоднозначное, имеющее двойственную природу. Если режиссер хочет создать на площадке серьезный внутренний психологический конфликт, ему все равно придется прибегнуть к приемам, которым всегда необходимо яркое внешнее выражение. Особенно важно подчеркнуть, что такой конфликт должен проявляться через выразительные средства, присущие данному номеру (вокальному). Так как **песня – это маленькая пьеса,** то почти все предлагаемые обстоятельства можно обнаружить в авторском тексте. Для режиссера-постановщика авторский текст – это кладезь информации и возможностей сделать номер нестандартным.

Отправная точка при создании сценического номера -**индивидуальность исполнителя.** Индивидуальность – ценное свойство артиста, в котором сосредоточено наивысшее проявление его таланта и мастерства. Именно индивидуальность предполагаемого исполнителя играет важную роль в создании драматургии и становится первым шагом к постановке номера. В результате такого подхода к постановке, номер и его исполнитель оказываются слиты воедино, и повторить этот номер в другом исполнении никогда не удается.

Вокальный сценический номер всегда создается не просто для конкретного исполнителя (исполнителей): индивидуальность артиста служит отправной точкой в возникновении номера. Именно на эстраде существует интересный феномен, вряд ли возможный в театре или опере: исполнитель может не обладать профессиональным образованием, но создает только одной своей индивидуальностью блестящий номер, или с другой стороны, может этим образованием обладать, но яркий номер создать не может. **Внешняя индивидуальность** - это совокупность всех качеств человека, которые заложены генетически, формируются к моменту его рождения и являются относительно стабильными. **Внутренняя индивидуальность** – все, что связано с его психическими характеристиками, особенностями характера, личностными чертами.

Те мысли и чувства, которые вкладывает исполнитель в музыкальную композицию, должны быть им продуманы и прочувствованы заранее, в процессе вживания в музыкальный образ, стать сутью энергетики звучащего образа. Вокалист должен постараться ощутить родство своих эмоций, хранящихся в эмоциональной памяти, и эмоции исполняемой им музыки. Только в этом случае возникает настоящая гармония.

Еще одна немаловажная особенность сценического номера, это, конечно, наличие яркого **сценического костюма.**

Современный сценический костюм – «лицо» исполнителя любого жанра, а создание сценического образа костюма – это творческий процесс. Поэтому все советы и правила относительны. Но гнаться за эпатажем, шокирующей новизной или пытаться выделиться за счет дорогих материалов и украшений не стоит. Стоит помнить о том, что костюм – не цель. Это лишь средство, чтобы подчеркнуть индивидуальность и мастерство исполнителя. функция современного сценического костюма – знаковая. Этот термин обычно используется только для той одежды, которая специально изготавливается для конкретного солиста/коллектива и концертного номера и является важным элементом для создания целостного и выразительного сценического художественного образа произведения. Костюм всегда является одеждой, но не любая одежда годится для выступления на сцене. Неудачный сценический костюм вокалиста может «убить» его номер, а правильно подобранный, то есть соответствующий художественному образу исполняемого произведения, наоборот, «поднять». Хорошие сценические костюмы для музыкальных и вокальных ансамблей, хоровых коллективов выполненные **в едином стиле** (иначе их состав не будет восприниматься целостно), помогают исполнителям держать требуемый эмоциональный настрой, а зрителям – ощущать его еще до того, как они начинают петь.

Эмоциональное восприятие номера и реакцию зрителей на костюм могут нарушать зрительное несоответствие в нем таких «вещей», как:

* форма;
* силуэт;
* соотношение объемов;
* линий;
* фактура материалов;
* цвет;
* декор и т.д.

Именно эти средства обычно используются при **создании сценического костюма**. И здесь важно «сочинить» его таким образом, чтобы облачение конкурсанта не выглядело стандартно, или, наоборот, слишком перегруженно. Несмотря на то, что единого эталона для **создания художественно-выразительного образа костюма** быть не может – это процесс творческий, незыблемые правила все же есть:

* сценический костюм должен соответствовать манере и харизме исполнителя;
* помогать раскрытию художественного образа произведения;
* быть активным элементом оригинального творческого действа на сцене;
* визуально не вступать в острый диссонанс с этическими нормами;
* соответствовать возрасту исполнителя или участников коллектива.

Александр Яковлевич Таиров – русский актер и режиссер-конструктивист, создатель и художественный руководитель Московского Камерного театра, называл сценический образ костюма **«второй кожей артиста».** Современный сценический костюм – «лицо» исполнителя любого жанра, а создание сценического образа костюма – это творческий процесс. Поэтому все правила относительны. Стоит помнить о том, что костюм – не цель. Это лишь средство, чтобы подчеркнуть индивидуальность и мастерство исполнителя.

Также для гармоничного восприятия сценического номера следует учитывать **световое и видео оформление сцены.** Не всегда в условиях концертной программы мы можем повлиять на эти факторы, но когда есть такая возможность, необходимо иметь:

- грамотно подобранный футаж или видеоряд, который поможет выразить идею вашего номера;

- светопартитуру (цвет световой заливки, сочетаемый с костюмами и создающий атмосферу номера, а также световые акценты).

Важно помнить, что любая деталь – свет, звук, костюм, используемый реквизит – может как украсить сценический номер, так и привнести дискомфорт в его восприятие.

Советы по постановке детского сценического номера.

Работая в жанре детской эстрады, перед каждым педагогом всегда стоит **основная задача - грамотный выбор репертуара**. Будь это песня для индивидуального исполнения, дуэта или ансамбля.

Рассмотрим, к примеру, работу над сольным номером.

Итак. Подбираем репертуар. Казалось бы, чего проще - ведь мы живѐм в современном мире, наполненном информацией, новыми веяниями во всех направлениях искусства, постоянно обновляемом и в музыкальных жанрах, и в эстраде в том числе. Включай телевизор, интернет. Выбирай. Пой - не хочу! На любой вкус масса предложений и выбора.

И вот тут перед нами становится та самая проблема выбора. Как, предлагая ребенку, самостоятельно или вместе с родителями, выбрать песню для себя или для коллектива, не обидеть его музыкальные предпочтения и вкус? И вместе с тем привить ему культуру? Элементарную культуру слушания и выбора музыкального произведения. Да. Именно произведения. Ведь песня для нас должна являться маленькой музыкальной историей.

Теперь давайте рассмотрим наши с вами требования. Какой должна быть эта песня? Во-первых, она должна соответствовать возрасту исполнителя, и быть доступной своим содержанием его пониманию во всех смыслах. Мелодией, мелодикой и текстом. Конечно, смешно слушать, когда маленький ребенок поѐт о большой безответной любви. Наша с вами задача не только показать все вокальные возможности исполнителя, но и представить его достойно. Поэтому, текстовой смысл, по крайней мере, должен быть либо уже им пережит, либо доступен и близок ребенку. И самое главное - вокальная музыка и аранжировка. Голос ребенка должен соответствовать вокальной теме. Вплоть до тембральной окраски. Помните, что вашему слушателю должно быть комфортно. Он должен сопереживать исполнителю, а не переживать за каждую взятую ноту. И, конечно, надо помнить, что каждая новая песня – это для нас новая обучающая ступень. Она должна быть сложнее предыдущей, интереснее и раскрывать новые исполнительские качества вокалиста.

Итак, выбор сделан, и мы переходим к нашей непосредственной работе над песней.

Замечательно, если на руках у вас все материалы - аудиозапись предыдущего исполнителя, текст и аранжировка (минусовая фонограмма).

При знакомстве с песней, мы в первую очередь стараемся понять её смысл, идейное содержание. Внимательно разбираем текст, расставляем смысловые акценты и слушаем. Насколько музыка и мелодия может нам помочь раскрыть и усилить эмоциональное содержание в исполнении. Грамотное музыкальное сопровождение, в данном случае – аранжировка это не приложение к исполнителю, а его неотъемлемая часть. Исполнитель и музыка - один организм. И мы очень большое внимание уделяем прослушиванию фонограммы. На любом «доигрыше» и проигрыше акцентируем внимание. Почему звучит именно это инструмент? Как музыкальное проведение отображает смысл предыдущей вокальной фразы? Повторим эту мелодию. Чем она отличается от основной темы? Ребенок должен всё слышать и внутренне воспринимать. Только в этом случае появится нужный, его собственный, эмоциональный жест, а не показанный педагогом. В нашей работе нельзя допустить ни малейшей «фальши». Ни в жесте, ни в движении, ни в интонации и интонировании. Работа над мелодией и чистотой её исполнения идёт параллельно, и если возникают трудности с голосоведением - каждая музыкальная фраза прорабатывается отдельно.

Теперь перейдём к форме. Каждая песня - это **мини-спектакль.** У нее есть свой жанр, стиль и художественные задачи. Где должны быть начало, развитие, кульминация и финал. Все это должно уложиться в три минуты. И главную роль в этом спектакле играет вокалист, цель которого -порадовать и удивить зрителя.

Очень важно, чтобы ребенок мог справиться со всеми задачами, которые вы перед ним ставите. Не перегружайте его. Если вы чуть завышаете ему планку, мягко варьируйте его эмоциональным состоянием и настроением на данный момент. Ведь он постоянно растет, вращается в социуме, обучается и обогащается всюду. Дайте возможность ему самому создать художественный образ. Поверьте, результат такого опыта иногда раскрывает ученика с очень неожиданной для вас, в хорошем смысле, стороны. А это может дать вам новое видение содержания, новый образ. И старая, забытая песня может стать более интересной и современной. Это тонкая грань. Важно не допустить пошлости, вульгарности ни в движении, ни в жесте. Всё должно быть выдержано в выбранном вами стиле.

Одно из важных составляющих вашего номера - **внешний вид солиста.** Важно, чтобы костюм не мешал образу, а дополнял и подчёркивая его. Конечно, идеальный вариант, если он сшит специально для номера профессиональным художником по костюмам. Поверьте, даже качество ткани, её фактура, цвет очень важны. Ведь ребенок выходит на сцену, где свет софитов может, как подчеркнуть особенности костюма, так и унизить его достоинства. Вокалисту должно быть удобно и комфортно.

Он должен чувствовать себя уверенно и ничто не должно сковывать его движения и эмоции. А зритель должен получить моральное и эстетическое удовлетворение. Всё должно быть готово задолго до выступления. На репетиции в костюме «шлифуется» всё.

Культура поведения и культура звука - это уже воспитательные задачи. Избегайте форсирования и небрежности в подаче музыкального материала. Это очень длительный и трудоемкий процесс. Постепенно «впеваясь» в материал, ребенок становится уверенней, крепнет как вокально, так и эмоционально. Даёте ему время, особенно если предстоит участие в значимом для вас концерте или конкурсе. Как бы он ни был хорош на занятиях, помните, что самый большой стресс у человека вызывает публичное выступление. Вам поможет только время и практика небольших показов вашего номера другим солистам и родителям, а это – самый требовательный зритель.

Заключение

Подводя итоги, 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.

Характерной чертой отдельно взятого сценического номера является наличие чёткой лаконичной композиции, интригующей завязки, острой кульминации, финала и отточенной внешней формы.

Работа преподавателя над отдельным концертным номером требует решения целого ряда специфических задач. Это, прежде всего, умение выстроить драматургию концертного номера, знать и учитывать специфические выразительные средства, чтобы раскрыть индивидуальность исполнителя и природу концертного номера.

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

Список литературы

1. Бернес М. Н. Главное - неповторимость! // Мастера эстрады советуют. М., 1967. С. 26 с.
2. Богданов, И. А. Постановка эстрадного номера / И. Богданов. - СПб. Чистый лист, 2004. - 319 с.
3. Богданов И. А., Виноградский И. А. Драматургия эстрадного произведения / И. А. Богданов, И. А.
4. Виноградский. СПб: Изд-во Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства, 2009. С. 13.
5. Клитин, С. С. Эстрада : Проблемы теории, истории и методики : учеб. пособие. - Л. : Искусство, 1987. - 191 с.
6. Семикова, Е. В. Вокальный жанр в теории современного эстрадного искусства / Е. В. Семикова // Пытанні мастацтвазнауства, этналогії і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнайства, этнаграфії і фальклору НАН Беларусі ; навук. рэд. А. І. Лакотка. - Мінск, 2010. - Вып. 8. - С. 228-235.
7. Семикова, Е. В. Драматургия вокально-эстрадного номера / E. B. Семикова // Вести Института современных знаний. - 2011. - N° 1. - С. 17-22.
8. Уварова, Е. Эстрадный театр : миниатюры, обозрения, мюзик-холлы (1917-1945) / Е. Уварова. - М., 1983.
9. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. - М. : Просвещение, 1986. - 463 с.
10. Штокбант И. Р. Эстрадный номер // Актуальные проблемы воспитания актерских и режиссерских кадров эстрады в вузе: сб. ст. / И. Р. Штокбант. Л., 1987. C. 70.