

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

С. Л. Шпарло

«26» февраля 2024 г.

Регистрационный № УД-694/эуч.

ПОСТАНОВКА ВОКАЛЬНОГО НОМЕРА

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Учебная программа составлена на основе ОСВО №78 от 12.04.22 по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е. В. Шедова, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. Н. Ходинская, доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

М. В. Александрович, артистка-вокалистка, ведущий мастер сцены учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», народная артистка Беларуси, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 31.01.2024);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 21.02.2024);

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Постановка вокального номера» является важной частью практической подготовки студентов направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Данная учебная дисциплина тесно связана с такими учебными дисциплинами, как «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Голосоречевой тренинг» и др..

Цель учебной дисциплины – подготовка высококвалифицированных эстрадных исполнителей, владеющих приемами сценического воплощения вокальных номеров различных стилей и жанров, а также партий-ролей в мюзиклах и эстрадных спектаклях, подготовленных под руководством режиссера или самостоятельно в соответствии с современными художественными требованиями в области искусства эстрады.

Достижение поставленной цели обуславливает решение ряда *задач*:

- развитие профессиональной самостоятельности студентов, их творческой инициативы, творческих способностей и аналитических навыков;
- воспитание у студентов стремления к образному осмыслению действительности как главной особенности художественного творчества;
- активизация способностей студентов вырабатывать и воплощать художественно-творческие установки, сочетать логическое и эмоционально-образное мышление;
- содействие освоению студентами метода событийно-действенного анализа музыкального и литературного текста вокальных произведений различных жанрово-стилевых направлений академической и эстрадной музыки;
- овладение студентами методологической базой и инструментарием, необходимыми для самостоятельной работы над вокальным номером, созданием оригинального художественного образа.

Освоение учебной дисциплины «Постановка вокального номера» должно обеспечить формирование специализированной компетенции СК-8: Применять методы событийно-действенного анализа музыкального и литературного текста вокальных произведений различных жанрово-стилевых направлений эстрадной музыки, приемы сценического воплощения при постановке различных эстрадных и вокальных номеров.

В результате изучения учебной «Постановка вокального номера» дисциплины выпускнику *знать*:

- особенности синтетической природы эстрадного искусства и исполнительского мастерства артиста эстрады;

- приемы внутренней и внешней психотехники исполнителя в работе над вокальным номером, мюзиклом, эстрадным спектаклем;

- особенности работы над постановкой вокального номера на основе вокальных произведений различных жанров и стилевых направлений;

уметь:

- взаимодействовать с режиссером, дирижером, художником, балетмейстером в творческом процессе создания эстрадного вокального номера;

- воплощать художественные образы на эстраде на основе замысла постановщиков;

- выражать действие пением, звуком, словом, пластикой;

владеть:

- вокальным мастерством, сценической речью, искусством сценического танца, сценической пластики в достаточной мере для воплощения задач, поставленных в процессе создания вокального номера;

- навыками настраивания и осуществления творческого процесса в условиях публичности, заданных спецификой профессии;

- навыками общения со зрительской аудиторией в условиях эстрадного концерта;

- необходимыми навыками самостоятельной работы над вокальным номером (делать событийный анализ литературной и музыкальной основы вокального произведения);

- техникой активного воздействия на аудиторию с целью донесения до нее определенной информации на основе владения элементами внешней выразительности;

- навыками работы в творческом коллективе в процессе воплощения единого художественного замысла.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Постановка вокального номера» на дневной форме получения образования всего отведено 340 часов, из них 176 часов – аудиторные (26 часов – практические, 150 часов – индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации студентов – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Постановка вокального номера» в заочной форме получения высшего образования всего отведено 312 часов, из них 44 часа – аудиторные (6 часов – практические, 38 часа – индивидуальные) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цель, задачи, содержание, основные требования учебной дисциплины «Постановка вокального номера». Место и практическое значение учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки специалиста направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Взаимосвязь с профильными учебными дисциплинами «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Голосо-речевой тренинг», «История вокального исполнительства» и др. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины. Организация самостоятельной работы студентов.

Тема 1. Вокальный номер, его специфика. Принципы работы над вокальным номером

Вокальный номер, синтез искусств в вокальном номере. Основные типы эстрадного вокального номера. Требования, предъявляемые к вокальному номеру. Принципы построения вокального номера. Значение музыкального и литературного материала в номере.

Слово в вокальном произведении как основное средство выражения мысли. Действенное слово и действенная музыкальная фраза. Логичность, эмоциональность, образность музыкальной фразы. Подтекст. Орфоэпия в пении. Голосовой диапазон, тембр, сила звука. Распределение голосовых сил и возможностей по всей партии-роли. Голосовая подвижность. Создание вокальной характеристики художественного образа.

Тема 2. Выбор темы вокального номера, его обоснование

Соответствие выбранного материала возможностям студента. Определение актуальности выбранного вокального материала. Критерии заинтересованности студента. Наличие в вокальном произведении широкого простора действий для исполнителя и возможность передачи в нем всех оттенков внутренней жизни героя. Творческая фантазия как способность преображать жизненные ощущения и ассоциации в художественный образ.

Тема 3. Изучение литературного и музыкального материала.

Драматургия вокального номера

Выбор материала и разработка сценария эстрадного вокального номера. Сюжет, конфликт вокального номера. Композиция номера и ее составные части. Определение событийного ряда. Выделение фрагментов

вокального произведения и постановка исполнительских задач. Особенности работы над музыкальной драматургией. Воплощение музыкальной драматургии посредством сценических выразительных средств.

Песня как маленький спектакль. Песни гражданского звучания, сюжетные песни-баллады, песни лирические, песни шуточные. Практическое освоение двух типов эстрадного вокального репертуара – песня от лица героя и песня-сценка.

Тема 4. Автор и авторский стиль. Жанр вокального произведения

Изучение особенностей авторского стиля, других произведений автора. Воспитание вкуса, уважительного отношения к стилю автора.

Основные эстрадные вокальные жанры и их разновидности. Жанровые особенности и характерные признаки вокального произведения, его жанрово-тематическая характеристика. Выразительные средства произведений того либо иного жанра. Элементы овладения жанрово-стилевыми особенностями различных вокальных произведений (песня, романс, баллада и т. д.).

Тема 5. Режиссерский замысел вокального номера

Режиссерский замысел как образно-эмоциональное представление (видение) вокального номера, воплощенного в сценическую форму. Выбор и изучение вокального произведения. Непосредственное впечатление от первого знакомства с вокальным произведением. Знакомство с фактами и материалами о жизни и творчестве автора, о времени создания произведения в соответствующем историческом и художественном контексте. Изучение документальных, литературных источников и художественных произведений, раскрывающих разные стороны жизни, отображенной в вокальном произведении. Анализ вокального произведения. Определение темы, проблемы (круга проблем), идеи, основного конфликта. Предварительное определение сверхзадачи вокального номера. Разбор содержания вокального произведения и последовательности событий. Событийный ряд. Характеристика действующего лица, особенностей его личности, намерений и поступков, его позиции по отношению к основному конфликту номера. «Зерно» образа. Мотивы действий персонажа. Выражение в замысле мироощущения и творческих устремлений исполнителя. Работа воображения, расширяющего жизненное пространство номера.

Тема 6. Идеино-тематический анализ номера

Углубленный анализ музыкально-драматического произведения и партии-роли. Определение темы, идеи, задачи и сверхзадачи вокального произведения.

Основная тема произведения, его подтемы. Главная авторская идея. Сверхзадача вокального номера. Определение жанра и стиля вокального произведения и вокального номера. Способы существования в данном вокальном номере. Сквозное действие в произведении. Раскрытие темы сюжетного и безсюжетного номера посредством специфических выразительных средств. Выявление идейного смысла вокального произведения сценическими средствами выразительности.

Тема 7. Действенный анализ вокального номера

Словесное действие, музыкальное действие. Вскрытие подтекста. Предлагаемые обстоятельства. «Кинолента» видения. Донесение видения до зрителя. Действенная интонация в пении и жанрово-стилистическая характеристика персонажа.

Физические и психические, внутренние и внешние действия. Логика и последовательность действий. Восприятие, оценка, пристройка, воздействие как последовательный действенный процесс. Восприятие музыки. Действие и событие. Действие через музыку. Понятие о сквозном действии. Контрдействие. Сценическая задача. Элементы сценической задачи: действие, хотение, приспособление. Виды приспособлений. Глаголы, определяющие сценические задачи. Понятие о сверхзадаче.

Тема 8. Создание целостного художественного образа

Образ в искусстве. Структура образа. Художественные основы музыкально-литературного материала (музыка, партия-роль, исполнитель). Биография персонажа. Создание партитуры роли. Овладение логикой образа как путь к перевоплощению. Накопление творческого материала. «Я» в предлагаемых обстоятельствах роли, т. е. восприятие, оценка, воздействие на окружающую жизнь по логике действия роли. Наблюдения «через себя», поиск необходимых для образа черт. Типическое, характерное, индивидуальное. Поиски отношений как основа в работе над образом. Поиски внутренних черт характера образа. Природа чувств. Способ мышления. Поиски отношений образа к внешнему миру. Внешняя характерность образа. Взаимосвязь внутренних качеств образа с внешней характерностью. Влияние внутренних процессов (способа мышления, природы чувств) на внешнюю форму. Влияние внешних признаков образа на

внутренние процессы жизни образа. Характерная жестикуляция, мимика. Характер и характерность в рамках вокального сценического номера.

Тема 9. Мизансценическое решение вокального номера

Мизансцена как сценическое отражение события вокального произведения, взаимоотношений действующих лиц, смысла вокального номера. Организация сценического пространства, планировка декораций и мизансцен. Узловые мизансцены. Их связь с основными событиями, с развитием действия. Мизансцена и музыкальное действие. Понятие «точки» как завершенности произведения. Мизансцена как основное выразительное средство для создания общей композиции номера. Органическое существование исполнителя в мизансцене.

Тема 10. Атмосфера вокального номера

Зависимость атмосферы от эмоционального «зерна» вокального номера. Артист как один из важнейших выразителей атмосферы. Светопластическое оформление номера, выбор реквизита, использование проектора (необходимого видеоряда) в создании необходимой атмосферы вокального номера. Роль грима, костюма и реквизита.

Тема 11. Выразительные средства исполнителя

Универсальность мастерства эстрадного певца. Использование вокальных, пластических, танцевальных и актерских возможностей исполнителя. Создание певцом пластического, завершенного образа в вокальном номере.

Единство внутренней и внешней техники артиста. Чувство правды и чувство формы. Жест и мимика. Органическая мимика и жестикуляция. Условная мимика и жест. Жест как символ, знак, метафора. Тело артиста-певца как выразительное средство. Выразительность пластики тела в вокальном номере. Непрерывность линии внешней формы. Статика. Динамика.

Тема 12. Общение исполнителя со зрителем

Эмоциональное воздействие на публику как основная задача певца. Различные способы общения и воздействия исполнителя на зрителя. Общение в паузах. Внутренний монолог. Исполнительские традиции общения артиста-вокалиста со зрителем.

Общение и взаимодействие. Общение как внутреннее взаимодействие. Причины нарушения сценического общения. Связь внимания и общения.

Формы общения. Слово. Мысль и подтекст. Интонация – жест – мимика, их взаимодействие через музыкальную фразу.

Тема 13. Сценическое воплощение вокального номера

Внешнее, внутреннее и общее сценическое самочувствие исполнителя вокального номера. Сценическое обаяние. Сценичность. Зоны импровизации. Зоны молчания. Паузы. Атмосфера. Актерская заразительность. Актерский ансамбль в вокальном номере.

Работа над художественным воплощением вокального номера. Поведение артиста-певца на сцене. Прием «исполнение воображаемому партнеру-слушателю». Репетиции вокальных номеров в условиях, приближенных к профессиональной эстрадной сцене. Прогон вокальных номеров на зрителе с последующим анализом.

Подготовка к выходу на сцену. Выход на сцену. Генеральный прогон. Разбор и анализ результатов.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

дневной формы получения высшего образования

Название темы, раздела	Количество аудиторных часов			УСР	Форма контроля знаний
	всего	практические	индивидуальные		
Введение	2	2			
Тема 1. Вокальный номер, его специфика. Принципы работы над вокальным номером	6	2	4		
Тема 2. Выбор темы вокального номера, его обоснование	6		6		
Тема 3. Изучение литературного и музыкального материала. Драматургия вокального номера	14	2	10	2	устный опрос
Тема 4. Автор и авторский стиль	8		8		
Тема 5. Режиссерский замысел вокального номера	14	2	12		
Тема 6. Идеино-тематический анализ номера	10	2	6	2	контрольный урок
Тема 7. Действенный анализ номера	18	2	12	4	контрольный урок
Тема 8. Создание целостного художественного образа	12		8	4	творческий показ
Тема 9. Мизансценическое решение вокального номера	18	2	12	4	творческий показ
Тема 10. Атмосфера вокального номера	4		4		
Тема 11. Выразительные средства исполнителя	26	2	14	10	контрольный урок
Тема 12. Общение исполнителя со зрителем	6		6		
Тема 13. Сценическое воплощение вокального номера	32	4	18	10	творческий показ
Всего	176	20	120	36	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочной формы получения высшего образования

Название темы, раздела	Количество аудиторных часов			УСР
	всего	практические	индивидуальные	
Введение	2	2		
Тема 1. Вокальный номер, его специфика. Принципы работы над вокальным номером	6		2	4
Тема 2. Выбор темы вокального номера, его обоснование	6		2	4
Тема 3. Изучение литературного и музыкального материала. Драматургия вокального номера	14		2	12
Тема 4. Автор и авторский стиль	8		2	6
Тема 5. Режиссерский замысел вокального номера	14		4	10
Тема 6. Идеино-тематический анализ номера	10		2	8
Тема 7. Действенный анализ номера	18		2	16
Тема 8. Создание целостного художественного образа	12		2	10
Тема 9. Мизансценическое решение вокального номера	18	2	4	12
Тема 10. Атмосфера вокального номера	4		2	2
Тема 11. Выразительные средства исполнителя	26	2	6	18
Тема 12. Общение исполнителя со зрителем	6	2		4
Тема 13. Сценическое воплощение вокального номера	32	6	6	20
Всего	76	14	36	126

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Аль, Д. Н. Основы драматургии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 071400.62 / Д. Н. Аль. – Изд. 6-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. – 279 с.
2. Григорьянц, Т. А. Сценическое движение: пластический этюд : учебное пособие для вузов / Т. А. Григорьянц. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2022. – 125 с.
3. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава ; под ред. П. Е. Любимцева. – Изд. 12-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2021. – 430 с.
4. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения : дневник ученика / К. С. Станиславский. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 414, [1] с.

Дополнительная

1. Барбой, Ю. М. Структура действия и современный спектакль / Ю. М. Барбой ; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии им. Н. К. Черкасова. – Л. : ЛГИТМИК, 1988. – 200 с.
2. Богданов, И. А. Драматургия эстрадного представления / И. А. Богданов, И. А. Виноградский. – СПб : СПБГАТИ, 2009. – 424 с.
3. Богданов, И. А. Постановка эстрадного номера / И. А. Богданов. – СПб : СПБГАТИ, 2013. – 331 с.
4. Богданов, И. А. Художественная структура эстрадного номера и основные методологические принципы его создания : дис. ... д-ра искусствоведения : 17.00.01 / И. А. Богданов. – СПб., 2005. – 398 с.
5. Гавдис, С. И. Основы сценарного мастерства / С. И. Гавдис. – Орёл : ОГИИК, 2005. – 242 с.
6. Гончаров, А. Режиссерские тетради / А. Гончаров. – М. : ВТО, 1980. – 374 с.
7. Ершов, П. М. Искусство толкования : в 2 ч. / П. М. Ершов ; предисл. П. В. Симонова ; послесл. А. П. Ершовой, В. М. Букатова. – Дубна : Феникс, 1997. – Ч. 1 : Режиссура как практическая психология. – Дубна : Феникс. – 344 с.
8. Клитин, С. С. Эстрада. Проблемы теории, истории и методики / С. С. Клитин. – Л. : Искусство, 1987. – 192 с.

9. Клитин, С. С. Эстрадные заведения / С. С. Клитин. – М. : Российская национальная библиотека, 2004. – 352 с.
10. Козлов, Н.И. Пластическая культура в создании художественного образа вокального произведения на современной эстраде : дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.09 / Н. И.Козлов. – Санкт-Петербург, 2013. – 203 с. : ил.
11. Коллегова, Е.А. Природа внутренней техники актёра эстрады : дис. ... канд. искусствовед. : 17.00.01 / Е.А. Коллегова. – Москва, 2012. – 172 с. : ил.
12. Мочалин Ю. А. Композиция сценического пространства / Ю. А. Мочалин. – М. : Просвещение, 1981 – 239 с.
13. Создание актерского образа: теоретические основы / сост. и отв. ред. Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. – М. : РАТИ-ГИТИС, 2008. – 224 с.
14. Пави, П. Словарь театра / П. Пави. – М. : Прогресс, 1991. – 481 с.
15. Поламишев, А. М. Мастерство режиссера: действенный анализ пьесы / А. М. Поламишев. – М. : Просвещение, 1982. – 224 с.
16. Попов, А. О художественной целостности спектакля / А. Попов. – М. : ГИТИС, 2012. – 256 с.
17. Рубб, А. А. 30 бесед об эстрадных концертах / А. А. Рубб. – М. : ВЦХТ, 2004. – 224 с.
18. Силантьева, И. И. Путь к интонации : Психология вокально-сценического перевоплощения / И. И. Силантьева. – М. : КМК, 2009. – 644 с.
19. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М. : АСТ : Зебра Е, 2009. – 604 с.
20. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – СПб : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2009. – 478 с.
21. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М. : Наука, 2003. – 377 с.
22. Тетеревкова, Т. И. Проблемы взаимодействия современного драматического театра и эстрады / Т. И. Тетеревкова. – СПб : СПбГАТИ, 2002. – 171 с.
23. Тихвинская, Л. И. Кабаре и театры миниатюр в России, 1908-1917 / Л. И. Тихвинская. – М. : РИК, 1995. – 412 с.
24. Уварова, Е. Д. Эстрадный театр миниатюры, обозрения, мюзикл-холлы (1917-1945) / Е. Д. Уварова. – М. : Искусство, 1983. – 320 с.
25. Шароев, И. Г. Многоликая эстрада : За кулисами кремлевских концертов / И. Г. Шароев – М. : ВАГРИУС, 1995. – 413 с.
26. Шароев, И. Г. Основные принципы воспитания режиссера эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М. : ГИТИС, 2014 – 341 с.

27. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений : учебник [для студентов театральных высших учебных заведений] / И. Г. Шароев. – Изд. 4-е, испр. – Москва : ГИТИС, 2014. – 339 с.

28. Шаронина, М. Г. Зримая песня : теория, методика, практика постановки / М. Г. Шаронина. – Челябинск : Цицерон, 2010. – 115 с.

Методы и технологии преподавания учебной дисциплины

Специфика преподавания учебной дисциплины «Постановка вокального номера» предполагает сочетание трех основных типов образовательных технологий в процессе обучения: традиционных (технология презентации знаний, технология адаптивного типа, технология социально-психологического типа, технология креативного обучения и т.д.), инновационных и информационных. Значительное место занимают практико-ориентированные активные методы обучения. Широко используются методы аудио, видео и компьютерной коммуникации.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа по курсу «Постановка вокального номера» включает в себя индивидуальную работу студента над вокальным произведением и вокальным эстрадным номером. Это освоение историко-теоретического материала; анализ поэтического и нотного текста, литературной и музыкальной драматургии; выбор средств вокальной и сценической выразительности; эскизная или детальная работа над воплощением художественного образа в вокальном номере; самостоятельное воплощение идеи вокального номера; самостоятельное изучение аудио и видеозаписей ведущих мастеров в области эстрадного вокального исполнительства, подготовка к показу или концертному выступлению и т. д.

Рекомендуемые средства диагностики результатов учебной деятельности студентов

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Постановка вокального номера» осуществляется посредством следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- устный опрос;
- исполнение вокального номера на занятии;
- обсуждение исполнения вокального номера на занятии;
- видеозапись исполнения вокального номера с последующим его обсуждением;
- творческий показ;
- технический зачет;
- контрольный урок;
- академический концерт;
- зачет;
- экзамен.