

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей»**

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

**«Работа над эстрадным номером. Советы для начинающего
педагога»**

(из опыта работы)

**Автор: Иванина Ирина Николаевна
педагог дополнительного образования
вокальной студии «Звездопад»**

**Тамбов
2016**

1. Введение

Эстрадный номер - отдельное, законченное выступление одного или нескольких артистов. Является основой эстрадного искусства - "Его Величество номер" - говорил Н. Смирнов-Сокольский. Последовательность, "монтаж" номеров составляет суть концерта, театрализованной программы, эстрадного спектакля. Первоначально понятие "номер" использовалось в прямом смысле, определяло порядок следования артистов друг за другом: первый, второй, пятый... в эстрадной (или цирковой) программе (также чередование отдельных сцен в опере - "номерная опера", в балете).

Для артиста, выступающего на эстраде, номер — маленький спектакль со своей завязкой, кульминацией и развязкой. Короткометражность номера (не более 3-4 минут) требует предельной концентрированности выразительных средств, лаконизма, динамики. Для постановки номеров привлекаются режиссеры, а иногда композиторы, хореографы, художники, в том числе художники по костюму, свету.

В сценарии номер можно определить как отдельный отрезок действия, обладающий собственной внутренней структурой.

Структура номера идентична структуре любого драматического действия. Здесь должен быть своеобразный экспозиционный момент, необходимая завязка действия. Номер не может существовать и без развития, напряженность которого зависит от конкретных задач постановщика. Кульминационный момент в номере выражается чаще всего как контрастный перелом, без которого не может быть необходимой полноты развития всего сценария. Заканчивается номер, как правило, разрешительным моментом, приводящим действие к относительной завершенности.

Номер должен быть относительно коротким по напряженности, но не кучим. Его продолжительность находится в прямой зависимости от его функции, назначения, задачи в общем решении темы: не меньше и не больше того, что ему отведено художественной логикой.

Следующим требованием для номера является высокая концентрация содержания: за предельно малое время нужно дать максимум информации, и не просто донести информацию до зрителя, а художественно организовать ее с целью эмоционально-эстетического воздействия.

У каждого музыкального жанра есть своя форма существования. В оперном театре это спектакль - целостное, развернутое, художественно завершенное произведение. Для симфонического, духового оркестра, оркестра народных инструментов, камерных ансамблей и солистов такой формой является концерт, включающий в себя исполнение одного или нескольких произведений. Для музыкальной эстрады — тоже концерт, но особого рода. Его основой являются музыкальные номера разных жанров и стилей. Например, когда поют в сопровождении оркестра русских народных инструментов - это академический концерт, а в сопровождении инструментального ансамбля тоже народных инструментов - эстрадный. Такое, различие определяется спецификой исполнения, характерной для каждого жанра. Одной из главных особенностей музыкального эстрадного

номера, вокального или инструментального, является специфика общения со зрителем. Эстрадный исполнитель всегда непременно обращается к залу, к зрителям. Эта черта музыкальной эстрады имеет исторические корни. Еще скоморохи на народных гуляньях вступали в прямое общение со слушателями. В настоящее время непосредственное общение со зрителем стало более сложным и многозначным. У очень точно и интересно эту мысль выразил А. Алексеев в книге "Серьезное и смешное". На эстраде, в отличие от академического концерта, "вы все время чувствуете, что это не для вас говорят, а с вами разговаривают...".

Эта черта исполнительского искусства - будь то музыкальный фельетон, куплеты, песня, инструментальная пьеса - определяет сущность и отличие эстрадного номера от академического исполнения. Когда солист-инструменталист, вокалист подходит к краю эстрады, поет песню или играет музыкальную пьесу - это не просто исполнение, а глубоко личное, душевное обращение к сидящим в зале, ко всем сразу и к каждому в отдельности.

Эстрада очень тесно связана с театром, формы произведений театра и эстрады различны. Если в первом, как отмечал А. Анастасьев, это - спектакль, то в искусстве эстрады - номер, который, по выражению Ю. Дмитриева, "является основой эстрадного искусства".

Режиссура эстрадного номера, концентрирует все составляющие постановки номера и в работе с автором текста, и с композитором, и с балетмейстером, и с художником, и с актером. Эту аксиому приходится повторять, так как с сожалением надо отметить, что почти не сформулированы и совсем не обобщены даже основные аспекты теории и практики работы режиссера над эстрадным номером. "О работе режиссера внутри номера говорилось, по-моему, мало, - справедливо отмечала, к примеру, Н. Завадская. - Между тем она необходима артисту, даже если он обладает всеми профессиональными навыками". Любые, даже самые выдающиеся профессиональные навыки артиста эстрады становятся бессмысленным набором трюков, реприз и других выразительных средств, если они не приведены к общему знаменателю целостного художественного образа, что и является одной из основных составляющих профессии режиссера вообще. И нет никаких причин считать эстрадный номер исключением из этого правила.

2. Теоретическая часть

Своими корнями эстрада уходит в далёкое прошлое, прослеживающееся в искусстве Египта, Греции, Рима; её элементы присутствуют в представлениях странствующих комедиантов-скоморохов (Россия), шпильманов (Германия), жонглёров (Франция), франтов (Польша), маскарабозов (Средняя Азия) и т.д.

Сатира на городской быт и нравы, острые шутки на политические темы, критическое отношение к власти, куплеты, комические сценки, прибаутки, игры, клоунская пантомима, жонглирование, музыкальная

эксцентрика явились зачатками будущих эстрадных жанров, родившихся в шуме карнавальных и площадных увеселений.

Зазывалы, которые при помощи прибауток, острот, весёлых куплетов сбывали любой товар на площадях, рынках, впоследствии явились предшественниками концеранса. Всё это носило массовый и доходчивый характер, что и явилось неперменным условием существования всех эстрадных жанров. Все средневековые карнавальные артисты не играли спектаклей.

В Росси истоки эстрадных жанров проявились в скоморошских забавах, потехах и массовом творчестве народных гуляньях. Их представителями являются деды-балагуры с неперменной бородой, веселившие и зазывавшие публику с верхней площадки балагана, петрушечники, раешники, вожаки "учёных" медведей, актёры- скоморохи, разыгрывающие "скетчи" и "репризы" среди толпы, играя на дудках, гусях, сопелях и потешая народ.

Эстраднему искусству свойственны такие качества, как открытость, лаконизм, импровизация, праздничность, оригинальность, зрелищность.

Развивая как искусство праздничного досуга, эстрада всегда стремилась к необычности и разнообразию. Само ощущение праздничности создавалось за счёт внешней зрелищности, игры света, смены живописных декораций, изменения формы сценической площадки и т.д. Несмотря на то, что эстраде свойственно многообразие форм и жанров, её можно подразделить на три группы:

-**концертная эстрада** (ранее называвшаяся "дивертисментная") объединяет все виды выступлений в эстрадных концертах;

-**театральная эстрада** (камерные спектакли театра миниатюр, театров-кабаре, кафе-театров или масштабное концертное ревю, мюзик-холл, с многочисленным исполнительским составом и первоклассной сценической техникой);

-**праздничная эстрада** (народные гуляния, праздники на стадионах, насыщенные спортивными и концертными номерами, а также балы, карнавалы, маскарады, фестивали и т.д.).

III. ДЖАЗ НА ЭСТРАДЕ

Под термином "джаз" принято понимать:

а) вид музыкального искусства, основанного на импровизационности и особой ритмической интенсивности,

б) оркестры и ансамбли, исполняющие эту музыку. Для обозначения коллективов используются также термины "джаз-банд", "джаз-ансамбль" (иногда с указанием количества исполнителей - джаз-трио, джаз-квартет, "джаз-оркестр", "биг-бенд").

IV. ПЕСНЯ НА ЭСТРАДЕ

Вокальная (вокально-инструментальная) миниатюра, получившая широкое распространение в концертной практике. На эстраде нередко решается как сценическая "игровая" миниатюра с помощью пластики, костюма, света, мизансцен ("театр песни"); большое значение приобретает

личность, особенности таланта и мастерства исполнителя, который в ряде случаев становится "соавтором" композитора.

Жанры и формы песни разнообразны: романс, баллада, народная песня, куплет, частушка, шансонетка и др.; разнообразны и способы исполнения: сольная, ансамблевая (дуэты, хоры, вок.-инстр. ансамбли).

Есть своя композиторская группа и среди эстрадных музыкантов. Это Киркоров, Пугачева, Газманов, Долина, Кузьмин и др. Прошлая песня была преимущественно композиторской, нынешняя - "исполнительская".

Существуют множество стилей, манер и направлений - от сентиментального китча и городского романса до панк-рока и рэпа. Таким образом, сегодняшняя песня - это многоцветное и многостильное панно, включающее в себя десятки направлений, от отечественных фольклорных имитаций до прививок афро-американской, европейской и азиатских культур.

Главным музыкальным жанром является песня: народная, лирическая, эстрадная, городской романс.

3. Основное содержание

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. Это тоже неотъемлемая и важная часть нашей работы. Ведь привитие каждому ребёнку музыкального и эстетического вкуса через песню - залог успеха ансамбля и всего коллектива в целом.

Итак. Подбираем репертуар. Казалось бы, чего проще - ведь мы живём 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 ребёнку, 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?

Ну, 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 ребёнок поёт о большой безответной любви. Наша с вами задача не только показать все вокальные возможности исполнителя, но и представить его достойно. Поэтому, текстовый смысл, по крайней мере, должен быть либо уже им пережит, либо доступен и близок ребёнку. И

самое главное - вокальная музыка и аранжировка. Голос ребёнка 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 маленького вокалиста. Наш совет в начале творческого пути обращаться к так называемым «ретро» песням. Во-первых, они в большей степени соответствуют всем выше перечисленным требованиям. Во-вторых, это возможность объединить интересы детей и родителей. Ну и самое главное - они всегда востребованы и являются неотъемлемой частью любого концерта или тематического мероприятия

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? Ребёнок 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 неё есть свой жанр, стиль и художественные задачи. Где должны быть начало, развитие, кульминация и финал. Всё это должно уложиться в три минуты. И главную роль в этом спектакле играет маленький вокалист, цель которого - порадовать и удивить зрителя.

Очень важно, чтобы ребёнок 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 растёт, 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 подчёркивал его. Конечно, идеальный вариант, если он сшит специально для номера профессиональным художником по костюмам. Поверьте, даже качество ткани, её фактура, цвет очень важны. Ведь ребёнок выходит на сцену, где свет софитов может, как подчеркнуть особенности костюма, так и унижить 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, ребёнок становится уверенней, крепнет как вокально, так и эмоционально. Дайте 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.