

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«**ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

(ДГТУ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ к рабочей программе дисциплины
«Создание концертных программ» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль «Инструменты эстрадного оркестра» (заочная форма)

Ростов-на-Дону 2025 г.

1. **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**

Задание для текущего контроля:

1. Принципы создания номеров концертной программы.

2. История возникновения режиссуры.

3. Значение слова на эстраде.

4. Что такое темпо-ритм концерта?

5. Виды концертных программ (тематические, юбилейные, к

календарным датам, праздничные и т.д.).

6. Композиционный строй концертного действия.

7. Поиски выразительных средств в воплощении произведения

(отдельной арии, песни, романса из оперы)

8. Особенности драматургии русского театра 18-19 вв

9. Русский театр начала 20 в.

10.Черты современного театра.

11.Индивидуальный режиссерский подход к действию.

12. Логика и мышление.

13.Задача и сверхзадача.

Задание к зачету с оценкой, экзкамену:

1. Принципы создания номеров концертной программы.

2. История возникновения режиссуры.

3. Значение слова на эстраде.

4. Что такое темпо-ритм концерта?

5. Виды концертных программ (тематические, юбилейные, к календарным датам, праздничные и т.д.).

6. Композиционный строй концертного действия.

7. Поиски выразительных средств в воплощении произведения (отдельной арии, песни, романса из оперы)

8. Особенности драматургии русского театра 18-19 вв

9. Русский театр начала 20 в.

10.Черты современного театра.

11.Индивидуальный режиссерский подход к действию.

12. Логика и мышление.

13.Задача и сверхзадача

14. Сущность произведения. Работа над составлением роли и её подача.

15. Режиссерский подход к характеру и настроению исполняемого произведения.

16. Выбор концертного номера в контексте концертной программы.

17. Анализ исполняемого произведения (на основе данного музыкального ли литературного произведения)

18. Психологический подход к исполнителю концертного номера.

19.Постановка концертного номера, входящего в концертную программу

20. Планирование всей концертной программы

21.Закон сцены.

22.Поведение певца-актера на сцене

23.Костюм как передача образа

24.Действие, как язык режиссерских заданий

25.Профессиональные навыки режиссера

26.Степень профессионализма режиссера

27.Репетиционный период, подготовка концертной программы

28.Мера личной ответственности режиссера за создаваемую концертную программу.

1. **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.**

Тема 1. Введение. Содержание и структура курса/ Возникновение режиссуры, определяющей идейную и духовную сущность искусства театра. Взаимоотношения между литературой и театром. Знакомство с творческим наследием выдающихся деятелей русского театра, системой К.С. Станиславского.

Тема 2. Режиссура как основа успеха подготовки концертной программы.

Слово на эстраде. Основные речевые и музыкально-речевые жанры эстрады. Жанровое чередование номеров, соотношение частей концерта в достижении художественной целостности. Выбор правильного темпо-ритма концерта. Композиционный строй концертного действия. Поиски выразительных средств при воплощении произведения.

Тема 3. Периодизация развития русского театра и режиссуры. Общие сведения и знакомство с творчеством известных режиссеровстраны. Русский театр от истоков до 18 в.; русский театр 19 в. Театр на рубеже19 в.- начала 20 в. Отечественный театр первой половины 20 в., второйполовины 20 в.

Тема 4. Индивидуальный режиссерский подход к действию. Чувство и эмоциональная реакция – результат столкновения действий. Принципы музыкально-драматического действия, основой которого являются номера. Драматургическое действо как тип жанра на концертной эстраде. Действенное решение режиссера, соответствующее характеру исполняемого произведения (арии, оперной сцены), его настроению и музыкальной драматургии, вытекающих из самой природы жанра. Продуктивное и целесообразное действие. Действие, воплощающее словесно или иными средствами подтекст пьесы и роли. Физическое и психическое действие; предлагаемые обстоятельства и сценический образ.

Тема 5. Логика. Мышление. Четкое понимание поставленной задачи. Логические доводы. Анализ мыслей, определение подтекста (целей изадач), установление линии видения и линии мысли. Логическое мышление вподаче

содержания образа. Четкое понимание поставленной задачи: самимматериалом оперной сцены, арии из оперы или музыкального спектакля,певцом-актером, режиссером.

Тема 6. Задача и сверхзадача. Сквозное действие. Сценическая задача и её элементы. Действие и цель. Живое общение спартнером. «Хотение». Мысли и чувства автора как выражение идеи.Суждение автора о предмете - идея и сверхзадача. Установление сквозногодействия роли.

Тема 7. Умение выразить внутреннее состояние героя на сцене. Понимание сущности произведения. Проживание роли. Сценическая вера.Работа над составлением роли и её подачи.

Тема 8. Режиссерский подход к характеру и настроению исполняемых произведений, включенных в концертную программу. Первое впечатление. Определение темы всего концерта, его идеи; сверхзадача концерта. Режиссерское видение построения концерта. Пластическое решение концерта. Постановочный план концерта. Изучение репертуара.

Тема 9. Выбор концертных номеров в соответствии с драматургией концерта. Музыка и слово в концертной драматургии. Сценарий концертной

программы. Принципы составления сценария. Создание полноценного высокохудожественного репертуара.

Тема 10. Анализ произведений, входящих в программу концерта. Стиль и метод (теоретические предпосылки). Предмет изображениякак фактор образования стиля. Анализ стиля. Анализ музыки и текста:музыкальная интонация, соотношение текста и музыки, сопровождениевокальной строчки.

Тема 11. Психологический подход к исполнению концертных номеров, входящих в состав концерта. Работа режиссера с певцом - актером. Обязанность режиссера – вызватьв исполнителе творческий процесс: разбудить его органичную природу дляполноценного самостоятельного творчества, непрерывно поддерживать этотпроцесс, направлять его к определенной цели. Непрерывно согласовыватьмежду собой результат творчества всех актеров,

выполняя функциютворческой организации сценического действия. Режиссер для исполнителя –учитель сценического искусства.

Тема 12. Работа над постановкой концертного номера, входящего в общий

сценарий концерта. Номер в контексте сценария. Умение правильно спланироватьконцертную программу. Взаимодействие различных видов искусств.Классификация видов и жанров номеров. Монтаж эпизодов, номеров.Принцип чередования различных планов и деталей. Сочетание, сопоставление, построенные на единой мысли. Полное соответствие сцелостностью общего замысла. Владение композицией, сценическимизаконами. Метод повествования. Авторское самовыявление. Философскаяконцепция, отношение автору к материалу.

Тема 13. Основы поведения оперного певца-актера на сцене. Свобода – необходимое условие и важнейший признак правильноготворческого самочувствия певца. Непосредственное реагирование в качестведанного действующего лица. Верная реакция на сцене. Слияние необходимогос ощущением свободы, ведущее к возможности творить.

Тема 14. Режиссер, отдельный певец-актер, группа- ансамбль. Язык режиссерских заданий – действие. Требования определенногодействия, которое приводит к нужному чувству и вызывает нужную реакцию.Сопоставление и взаимосвязь певца-актера и всей группы. Словесноеобъяснение и форма показа всей композиции.

Тема 15. Взаимосвязь костюма и образа оперного певца – актера. Чувство и внешняя форма его выражения содержания произведения,воплощение образа на сцене. Костюм как передача образа, соответствия ему.Моделирование костюма.

Тема 16. Личность режиссера. Профессиональные навыки режиссера; степень профессионализма.Воля режиссера. Его организационно-административные задачи.Репетиционный период и конечный результат Личностное отношениережиссера к теме. Мера личной ответственности за создаваемое.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

* 1. Турсунова, И. А. Искусство речи [Текст] : учеб. пособие / И. А. Турсунова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 217 с. -Библиогр.: с. 174-175.
  2. Салтыкова, М. В. Спичрайтинг. (Культура речи. Стилистика. Риторика) [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. В. Салтыкова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 107 с. - Библиогр.: с. 105-107. - ISBN 978-5-947
  3. Голуб, И. Б. Искусство риторики. Пособие по красноречию : [учеб. пособие] / И. Б. Голуб. - Ростов-н/Д : Феникс, 2005. - 374, [6] с. - (Империя успеха). - ISBN
  4. Захава, Б. Е.Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. - Изд. 4-е ; испр. и доп. - М. : Просвещение, 1978. - 332, [2] с. - ISBN 60602-232 : 1-10-.
  5. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. - СПб. : ПраймЕВРОЗНАК, 2012. - 478 с. - (Золотой фонд актерского мастерства. Актерский тренинг). - ISBN 978-5-93878-817-6. - ISBN 978-5-4215-2846-3 : 214-.
  6. Станиславский, К. С. Работа актера над ролью / К. С. Станиславский. - М. : АСТ, 2010. - 473 с. - (Актерский тренинг). - ISBN 978-5-17-064485-8 : 300-19 ; 270-.

1. **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ.**

Специфика дисциплины «Создание концертных программ» обусловлена иее практической направленностью. Обучение предполагает концертное исполнение произведений различных эстрадно-джазовых сочинений.

Самостоятельная работа обучающихся способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской работы и ориентирует на умение применять полученные теоретические знания на практике. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем, ведущим данную дисциплину, и учитываются при допуске магистранта к зачету/экзамену.

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания молодых дирижёров. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей

педагога. Цели самостоятельной работы: - закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков; - приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой практики работы с оркестром - Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы.

Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода студента-магистранта к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять студенту нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков. Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу право: - судить о степени освоения студентом учебного материала; - следить за ростом его дирижёрского мастерства; -оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию; - понять природу дарования студента; - точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе. Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный 6 текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность студента. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе. Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.