

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 шоу-программ» для обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады профиль «Мюзикл, шоу-программы» (заочная форма обучения)

Ростов-на-Дону

2025 г.

1. **ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.**

Теоретическое задание для опроса в 6 семестре.

Дать определение следующим понятиям:

Танец, балет, жанр, адажио, амбуате, ансамбль, апломб, арабеск, аттитюд, баллон, батман, вариация,

идея, кардебалет, либретто, образ, оценка, па-де-де, па-де-труа, пантомима, пируэт, плие, реверанс, сюжет, тема,

туника, тюник, фуэтэ, экзерсис, элевация, дивертисмент и др.

Вопросы для опроса в 7 семестре:

1. Комбинирование – простейший прием соединения хореографической лексики.

2. Хореографическая и музыкальная драматургия.

3. Понятие симфонизма в хореографическом произведении.

4. Трио – как одна из малых хореографических форм.

5. Взаимодействие с партнером.

6. Формы презентации хореографического мотива.

7. Ритм, темп, пространство.

8. Соло - как хореографическая форма.

9. Образность. Иносказательные средства художественной выразительности.

10. Хореографическая стилизация.

11. Выразительные средства в танцевальной постановке.

12. Экспликация хореографического номера.

13. Крупная и малая форма в постановке шоу-программы.

14. Танцевальная сюита в шоу-программе.

15. Драматургия – ведущий компонент процесса постановки шоу-программ.

Вопросы для проведения устного опроса в 8 семестре:

1. Характеристика особенностей содержательно-психологических шоу-программ (мюзикл, балет, танцевальный спектакль, спектакль с использованием или основанным на пластике и хореографии, художественное танцевальное кино, художественный кинофильм, основанный на пластике и хореографии, музыкальное кино (кино-мюзикл), музыкальный клип с использованием хореографии, мимодрама, пластическая драма).

2. Характеристика особенностей развлекательно-содержательных шоу-программ (танцевальная шоу-программа, концерт, танцевальная телевизионная программа, танцевальное реалити-шоу, проект танцевального шоу-коллектива, балет на льду.

3. Характеристика особенностей развлекательных шоу-программ (кабаре, мюзик-холл, некоторые разновидности карнавала, танцевальный вечер, дискотека, нон-стоп шоу в ночных клубах, ресторанах, танцевальная анимация).

4. Характеристика особенностей коммуникативных шоу-программ (формы конкурсных программ и спортивных соревнований - танцевальный турнир, конкурс, фестиваль, конвенция, баттл, танцевальные семинары и мастер-классы, обучающие танцевальные фильмы, танцевальные лагеря, пластико-хореографический обмен опытом преподавания или постановочной деятельности).

Практическое задание для проведения зачёта и экзамена:

На зачёте в 6 семестре:

- разработать тематику шоу-программы;

- найти индивидуальную движенческую лексику;

- создать рисунки основных танцев для шоу-программы;

- выстроить логическую последовательность танцевальных эпизодов соответствуя музыкальному материалу;

- участие в хореографической постановки (формат мини шоу-программа).

На зачёте в 7 семестре:

- демонстрация «массового номера с солистом» с развитием лексического материала в сопровождении классической музыкальной композиции (фрагмент мюзикла, оперетты);

- разработать индивидуальную движенческую лексику танцевального номера;

- создание движенческих мотивов и фраз и умение соединять их;

- способы импровизационного поиска индивидуальной лексики;

- формы соединения движенческих мотивов и фраз;

- оперировать понятиями элементарной музыкально-хореографической грамотности: темп, ритм, размер, фраза, предложение, период, танцевальный квадрат и т.д.

- пространственные характеристики движения: дизайн тела и дизайн пространства;

- временные характеристики движения – скорость, ритм, продолжительность.

На экзамене в 8 семестре:

Демонстрация хореографической шоу-программы.

1. **МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ**

Самостоятельная работа студентов, в ходе освоения дисциплины, должна быть нацелена на активное усвоение сведений, получаемых в ходе занятий с преподавателями, дополняя их изучением рекомендованной преподавателями научно-методической литературы, прослушиванием и просмотром аудио-видеоматериалов. Самостоятельная работа студента включает несколько обязательных видов деятельности, направленных на развитие взаимодействия с партнерами, умения двигаться, создание сценического образа, свободного ощущения себя, сцены и себя внутри сцены, необходимых для осуществления профессиональной деятельности:

- изучение этических основ театрального искусства;

- развитие умения организовать себя в сценическом и музыкальном пространстве;

- анализ музыки и драматургии изучаемого произведения;

- анализ и сопоставление исполнения танцевальных партий (мюзиклов, оперетт, шоу-программ) выдающимися мастерами хореографического искусства;

- участие в различных конкурсах, фестивалях, творческих встречах со студентами и преподавателями других творческих вузов.

III. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ.

Создание шоу –программ. Термин «шоу» пришел на эстраду из английского лексикона (show – показывать, демонстрировать). В интересующем нас аспекте шоу – эстрадно-развлекательное представление. Основными компонентами шоу-программ являются разнообразные эстрадные номера, которые, органично сочетаясь друг с другом, создают красочное зрелище.В отличие от более распространенных на эстраде форм ревю – обозрений на определенную тему шоу-программа обходится без обязательного сюжета, для нее не надо придумывать специальных «драматургических ходов». И если в ревю необходим сюжет, то в шоу фактор зрелища выдвигается на первый план и важен сам процесс действа, а не разрешение сюжетной коллизии.При создании яркой, зрелищной шоу-программы большое внимание уделяется чисто постановочным эффектам: элементам театрализации, хореографии, пародиям, сценкам; для каждого номера, учитывая его характер и стиль, создается особый свет, в целом образующий световую партитуру всего представления. Первые интересные попытки постижения этой увлекательной формы на музыкальной эстраде связаны с началом развития советского джаза, с творчеством его знаменитого представителя народного артиста СССР Леонида Осиповича Утесова.Будучи драматическим актером, музыкантом, певцом, чтецом и даже гимнастом (вспомним его программу «От трагедии до трапеции»), Утесов представляется идеальным артистом шоу. В своем знаменитом, созданном в 20-е годы «Теа-джазе» Утесов требовал от музыкантов «синтетичности»: они должны были не только играть, но и плясать, участвовать в интермедиях, пародировать, то есть быть актерами. И хотя большинство программ «Теа-джаза» именовались обозрениями (термин «шоу» в 20-е годы не был в ходу в нашей эстрадной терминологии), попытки театрализации музыкальных номеров, остроумное пародирование эстрадных штампов (программа «Музыкальный магазин»), всегда блестяще решенная эксцентрическая музыка (кинофильм «Веселые ребята» с музыкой И. О. Дунаевского!), поиски зрелищного эквивалента музыкальному материалу, наконец, ставка на развлекательность в лучших своих работах – все это типичные черты шоу-программы.В 60-70-е годы стремительно ворвавшийся биг-бит хотя и потеснил ставший чересчур изощренным джаз, но не отказался от его находок – попытки музыкантов самим спеть, сыграть и при этом «явить» зрелище не прекращаются, в различных вариациях продолжают жить в программах некоторых ВИА.Сегодня в создании шоу-программ для ВИА безусловным лидером у нас является эстрада Прибалтики. Ансамбль «Модо» из Риги, таллинские ансамбли «Лайне», «Апельсин» - вот далеко не полный перечень коллективов,выступающих с яркими, зрелищными, высокохудожественнымипрограммами.

«Сцена полыхает багрово-алыми оттенками прожекторов. Пять безмолвно застывших черных силуэтов. Грозный унисон гитар и ударных. Музыка пронизывает тебя насквозь, невольно становишься частью этой напряженно вибрирующей материи и живешь, повинуясь опасным изгибам ее ритма. Исчезает ощущение времени, остается лишь звуковое пространство. Фабрика звука. И одновременно ритуал, магическое действо. Пятеро музыкантов продолжают играть, не сдвигаясь с места, пять застывших скифских истуканов. Но тени их мечутся в бешеной разноцветной пляске на заднике сцены. Музыка – свет – цвет – движение...» - так описывает зрелищное и эмоциональное впечатление от концерта «Модо»" музыковед Аркадий Петров.

Концертная программа ансамбля развивается по законам зрелища, требующего держать аудиторию в неослабевающем внимании, чередовать кульминационные зоны с зонами разрядки. Все как в музыкальном спектакле, с той лишь разницей, что музыкантам предстоит раскрыть характер произведения, персонажа, сценки всего лишь за 3-5 минут – время исполнения песни, музыкальной пьесы, этих микроспектаклей, из которых создается цельное эстрадное представление.

Концерты «Модо» собирают самую различную аудиторию. Люди старшего поколения приходят послушать джаз в тонкой интерпретации Паулса, мальчишки в джинсах спешат услышать современные рок-композиции, и все зрители ждут интересной «подачи» номеров в оригинальном режиссерском решении.

Показательно, что каждый зритель находит в программе что-то особенно любимое, дорогое для себя, ибо концерт «Модо» - это музыкальное представление, куда включены джаз, поп-рок-музыка, - одним словом, на все вкусы.

И конечно же, песня. Но как она представлена? Песня звучит в сольном исполнении (В. Юхневич), в дуэте (Нора Бумбиере и Виктор Лапченок), трио (М. Зивере, А. Кукуле, П. Гебхарде), в сопровождении музыкантов, которые вместе с вокалистами участвуют в исполнении песни.

На сцене артисты «Модо» никогда не стремятся эпатировать публику. Музыканты почти не двигаются, но рождаемая ими музыка создает ощущение света, цвета, движения. Элементы театрализации отмечены высоким художественным вкусом, тактом, мерой. Мера и вкус проявляются уже в том, как ведет концерт, полушутя-полусерьезно, сам Раймонд Паулс, избавляя зрителей от надоедливого конферансье, пытающегося передать зрителям «радостное настроение».

Программа «Модо» выглядит примерно так: виртуозные инструментальные пьесы (соло на рояле – автор), джазовые импровизации, включая музыку классиков Д. Гершвина, Д. Эллингтона и наших современников-джазистов (Р. Паулс – фортепиано, 3. Лиепиньш – орган, В. Митрохин – соло и ритм-гитара, Б. Банных – бас-гитара и В. Болдырев – ударные инструменты), и много песен в разных стилях, манерах, интересно спетых и сыгранных артистами. Чего стоят, к примеру, «Озорные песни» на стихи Я. Петерса, весело, с шутками, с выдумкой исполняемые ансамблем. В песне «Объяснение в любви на танцах» сопровождающая духовая гармоника придает исполнению черты стиля кантри. А неожиданно появившаяся скрипка в «Белой пушинке», играющая в «народной» манере, еще более создает впечатление деревенского веселья. И конечно, смешная, забавная песенка «Я пишу Дженни» в исполнении Виктора Лапченка. «Я еду на повозке и пишу письмо Дженни. Она летит в самолете, конечно, она любит все «высокое», а я – повозку и клевер», - поет незадачливый влюбленный парень.

«Ковбойская» манера пения, скрипка и духовая гармоника в сочетании с гитарами не оставляют сомнений – перед нами остроумно решенная песня-пародия в стиле кантри-рок.

Вся программа хорошо режиссерски выстроена, исполняемые произведения, буквально «наступая» на аплодисменты, быстро чередуются, оставляя впечатление хорошо выверенного темпо-ритма всего концерта.

Ансамбль «Модо» стремится как можно более полно представить в программах сегодняшнюю эстрадную музыку. Задача сложная, но решить ее помогает профессионализм музыкантов, безупречный вкус и чувство меры.

Яркую, построенную на органичном синтезе музыки, песни, танца эстрадную шоу-программу показывает ансамбль из Таллина «Лайне» под руководством Райво Диксона. И если в программах «Модо» определяющим является синтез инструментальной музыки и вокала при приоритете инструментально-джазовой основы, то в «Лайне» все представление как бы цементируется хореографией, которая усилиями балетмейстера Колью Саареке поставлена на абсолютно профессиональный уровень.

Наряду с самостоятельными хореографическими композициями женский вокальный секстет умело сочетает танец с песнями и музыкой. Танцы органично связаны с вокально-инструментальными произведениями, подчеркивая упругие, жесткие ритмы, характерные для бит-музыки. Девушки как бы «танцуют музыку», «расцвечивая» хореографией зрелищную сторону исполняемых произведений.

Умело используются ансамблем и чисто вокальные средства. Народная песня «Перекличка в лесу» в обработке Р. Диксона – своего рода живописная музыкальная картинка: в воображении возникают дремучие чащи старого эстонского леса, над которым несется шаловливое эхо, подхватывая одинокие «аукающие» голоса заблудившихся девушек и сплетая их в замысловатые звукосочетания. Но вот, как бы вдоволь натешившись, эхо распускает звуковую вязь, возвращая девушкам затерявшиеся одинокие звуки.

Ансамбль «Лайне» отличает безупречное интонирование, высокая культура (традиционная для Прибалтики) хорового пения. Но главный секрет успеха «Лайне» - в сплаве песен, музыки, танцев, из которого рождается зрелищное, многозвучное и многоцветное представление.

«Певцы должны быть артистичными, подвижными, пластичными. Зрелищность – вот одно из главных требований сегодняшнего дня. В идеале хотелось, чтобы программа «Лайне» была красочной, как фейерверк, где песни, музыка и танцы сплавлялись бы в целостную ткань эстрадного спектакля, со своей внутренней логикой, стилевым единством», - говорит Р. Диксон.

Ныне на выступления «Лайне» приходят не только любители вокально-инструментального жанра, но и поклонники эстрадной хореографии. Сочетание жестких ритмов вокально-инструментальной музыки с пластикой танцующих девушек-вокалисток создает зримое воплощение исполняемых музыкальных произведений. Шесть певиц вместе с профессиональным танцевальным дуэтом Элонной Сприйти Аитсом Вяхеяусом и солистом- вокалистом Велло Оруметсом создают вокально-хореографический образ современной бит-музыки в оригинально, красочно оформленной шоу-программе.

Эстонский ансамбль «Апельсин» носит любительский статус – представляет таллинский Дом торговли. Художественный уровень исполняемых им произведений, интересный творческий поиск, участие в концертах, радиопередачах, телепрограммах бок о бок с ведущими мастерами искусств говорят о безусловно высоком профессионализме его участников.

Ансамбль «Апельсин» пародийно-сатирический, он высмеивает кочующие эстрадные штампы, ополчается против рутины, застоя на нашей эстраде и делает все это с юмором, большой изобретательностью, остроумной подачей каждого номера.

Жанр пародии труден сам по себе, музыкальной – в особенности. Пародировать ансамбли, работающие в различных музыкальных стилях, сложно уже потому, что сами пародисты обязаны безукоризненно владеть всеми этими стилями. Музыканты должны мастерски играть на самых разных музыкальных инструментах, прекрасно ориентироваться в современной музыке. Ведь в программах «Апельсина» сталкиваются пародии и на оперные штампы, где центральной фигурой всегда выступает Мати Нууде – массивный певец-баритон, само появление которого уже вызывает веселое оживление в зале; и пародии на оживший ныне рок-энд-ролл, где в острогротесковом ключе, укрупненно, броско «рисует» портреты рок-н-ролльных идолов артист ансамбля Иво Линна; и пародии на модные музыкальные стили: кантри, где устраивают веселые состязания «сельские» музыканты – скрипач Яан Ардер и великолепно владеющий банджо Тыну Ааре; ретро, где «Апельсин» весело смеется над сладкой сентиментальной музыкой «грез и забвения» начала века; диско, где в остроумных аранжировках музыканты иронично подшучивают над нашумевшим ансамблем «Бони-М».

Программа «Апельсина», полная музыкального юмора, отмеченная высоким художественным уровнем музыкантов, обладающих незаурядными актерскими способностями, что усиливает зрелищный элемент представления, оставляет впечатление веселого, жизнерадостного музыкально-сатирического спектакля.

К шоу-ансамблям, конечно же, надо отнести все наши женские вокально-инструментальные коллективы. Явление это уникальное и характерно только для нашей эстрады. На мировой музыкальной эстраде время от времени появлялись женские эстрадные ансамбли, но, как правило, это были джазовые ансамбли (вспомним очаровательную американскую кинокомедию «В джазе только девушки»). Они создавались для развлекательных, зрелищных программ, ибо уже в самом сочетании: девушка-барабан, девушка саксофон, девушка-тромбон заложено понятие аттракциона.

Но в рок-музыке, в самой ее природе мало эксцентрического, здесь царствуют мощь, жесткость, совсем «не девичья» сила, напор. И поначалу казалась сомнительной сама возможность допускать девушек в этот мир грохочущих децибелов и жесткой остинатной ритмики. Однако опыт наших ведущих ансамблей: «Девчат», «Москвичек» из Москвы, «Балтийских чаек» из Калининграда, «Чаровниц» из Белоруссии, признание их творчества на авторитетных всесоюзных конкурсах доказали правомерность существования подобного рода ансамблей на эстраде. Творческие принципы наших немногочисленных женских ВИА во многом идентичны, и для рассмотрения их достаточно обратиться к опыту работы первого профессионального коллектива московского ансамбля «Девчата».

Когда в 1971 году во Всесоюзные творческие эстрадные мастерские были приняты шесть девушек, опытные наставники народный артист РСФСР

Л. Маслюков и заслуженная артистка РСФСР Т. Птицына с первых же шагов абсолютно точно определили творческую программу будущего женского вокально-инструментального ансамбля: концентрация внимания не на виртуозном владении инструментами (кстати сказать, артистки вскоре достаточно профессионально

освоили их), а на сценической, зрелищной стороне программы, на универсальности, взаимозаменяемости, пластичности, артистизме молодых исполнительниц.

Первая их программа, состоявшая из четырех блоков, не имела точно очерченного сюжета, но внутреннее единство создавалось через развитие основной темы – темы России: от старых, дореволюционных русских песен к мелодиям современной советской эстрады, песням А. Пахмутовой и Д. Тухманова, О. Иванова и В. Темнова.

«Девчата» пели, танцевали, играли на различных инструментах, заражая публику своей искренней увлеченностью, музыкальностью. Очень тактично использовались «не девичьи» инструменты – тромбон, труба, саксофон, не надоедливо, не назойливо, не из желания удивить, а только там, где этого требовала инструментальная партитура для наиболее полного раскрытия образа песни.

Открывался концерт своеобразной песней-заставкой А. Пахмутовой «Девчата» на стихи М. Ножкина. На сцене – семь очаровательных девушек в современных брючных костюмах, с современными электроинструментами, в современных энергичных ритмах весело, озорно поют песню о себе.

Первый песенный блок – песни гражданского звучания: «Родина» А. Харченко, «Товарищ» О. Иванова, «Самое главное» В. Темнова. Инструментарий в них используется скупо – звучат только гитары и фортепиано. Значительность, серьезность темы требуют, в первую очередь, донесения текста, смысла песен. Каждая песня при общности темы отлична от другой и по приемам аранжировки, и по пластическому решению. Проникновенная «Родина» исполняется акапелльно, «Товарищ» решается в скупых, но выразительных плакатных мизансценах: справа – солистка с гитарой, слева – три девушки спинами к залу, каждый поворот оправдан смыслом текста песни. В песне «Самое главное» каждый куплет поет другая солистка, привнося с собой свою взволнованность, новую эмоциональную краску, отчего песня обретает какую-то особую выразительность.

Второй песенный блок первого отделения – своего рода парад солисток, поющих современные песни. Семь девушек – семь лирических песен, чередующихся в логической последовательности, связанных текстовыми переходами: то это стихи, то девчата сами непринужденно говорят о своих любимых песнях. Никакого конферансье, никаких рассеивающих пауз, длиннот. Здесь уже прослеживается стремление к усложнению гармонии. Интересное голосоведение, тяготение к джазовой аккордике в «Радуге» А. Черного сочетаются со звучанием духовых инструментов в его же «Ритмах России», «Радуге», «Вишне». В последней великолепное, большое импровизационное соло альт-саксофона Лены Заборской. Очень современно по манере, с подключением эффектов «квакушки» и «фузза» играет гитара-соло Назилии Даукаевой.

Начало второго отделения концерта (народные песни Подмосковья XVIII века) контрастно первому с его энергичными гитарными ритмами, мощным звучанием меди. Открывается занавес, и над сценой «стелется», постепенно заполняя пространство, сильный женский голос – Людмила Главацких поет проникновенно, очень по-русски, по-народному. Высвечивается лавочка, на которой сидят три девушки, поющие «Не велят Маше за речку ходить». Прекрасно читается пластический рисунок: руки покачивающихся сидя девушек отстают от корпуса и совершают плавные волнообразные движения. Вторая линия девушек образует хоровод, и, через поклон, через смену солисток, как бы вытекая из предыдущей, возникает следующая песня «Земляниченька». В песне «А я по лугу» запоминаются интересные модуляции: в каждом куплете происходит смена тональности, но не на привычные поступенные полутона вверх, а самые неожиданные интервалы вверх и вниз. Все подмосковные песни XVIII века решены зрелищно. Девушки, одетые в длинные русские сарафаны, много двигаются, причем плавные хороводные движения не мешают пению. Песни, следующие одна за другой, создают впечатление единой, цельной вокально-хореографической сюиты.

Завершается программа блоком, состоящим из современных русских песен: несущих в себе игровой элемент, позволяющий солисткам проявить свое актерское дарование.

Песня В. Темнова «Балалайка» раскрывается через взаимоотношения солистки и трех девушек, играющих на балалайках. Когда же они вчетвером подходят с балалайками к микрофонам – звучит народный оркестр! Девушки интересно играют, азартно танцуют, выбивая русские дробушки.

Весело, изобретательно решена шуточная сценка на основе песни В. Темнова «Ах, вы сени». Это остроумная пародия на некоторые ВИА, в заштампованных, эстрадных приемах, интерпретирующих народные песни. Суть этой незамысловатой песенки сводилась к тому, что некоему деду стало плохо, когда он услыхал свою любимую песню «Ах, вы сени» в исполнении суперсовременного ансамбля. Поначалу песня пелась как бы первозданно, распевно, аккордами. Далее, когда пародировался псевдоноваторский стиль ВИА, включались все инструменты, предоставляя артисткам возможность вволю «пошуметь» в ультрасовременных ритмах. Образ старика смешно воссоздал участвующий в программе мим В. Конов. Празднично, удало поставлена «Русская ярмарка». Начинается эта жанровая картинка с примитивного «шарманочного» аккомпанемента с дальнейшим подключением бубна, барабана и других скоморошьих инструментов.

Каждый куплет запевает новая солистка, а в финале четыре девушки берут микрофоны и на цитате из народной песни парами расходятся в глубь сцены, как бы приглашая остальных принять участие в веселье. И вот уже оживает, начинает танцевать вся сцена. «Эх, полным-полна коробочка» - все поют, танцуют, общее веселье, атмосфера русского гулянья! Выстроенность программы, обилие интересных режиссерских решений, точно выверенный темпоритм, подвижность, постоянное стремление зримо «явить» песни, превращая их в эстрадные миниатюры, из которых рождается яркий зрелищный спектакль, - вот те компоненты, которые отвечают требованиям шоу и которые так выгодно отличают «Девчат» от статичных, малоподвижных, пассивных в поиске «собратьев» по жанру многочисленных мужских ВИА.