Тема 29. «Постановка концертных конкурсных номеров»

Форма проведения – лекция.

Этапы постановки вокального эстрадного произведения в эстрадном коллективе.

Основной практической целью данной работы является помощь начинающим педагогам-вокалистам в создании вокального номера. Эти же принципы помогут и самому начинающему исполнителю грамотно и профессионально поставить свой собственный концертный вокальный номер.

Детская эстрада – это достаточно новое направление детского музыкального творчества. Оно привлекает современных детей своей яркостью, «взрослыми» аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые мечты. Вокальные эстрадные коллективы являются связующим звеном, объединяющим детей разных возрастов, помогающим донести до них основные человеческие истины и жизненные ориентиры.

Практические этапы постановки концертного исполнения эстрадного произведения.

 Работая в жанре детской эстрады, перед каждым педагогом всегда стоит основная задача – **грамотный выбор репертуара.** Будь это песня для индивидуального исполнения, дуэта или ансамбля. Необходимо прививать детям через песню музыкальный и эстетический вкус.
        Голос певца, его **тембральная окраска должны соответствовать вокальной теме** и аранжировке. Необходимо помнить, что слушателю должно быть комфортно. Он должен сопереживать исполнителю, а не переживать за каждую взятую ноту. При этом каждая новая должна быть и новой обучающей ступенью, сложнее и интереснее предыдущей, и раскрывать новые исполнительские качества вокалиста.

 Выбранная песня должна соответствовать возрасту исполнителя, и быть доступной своим содержанием его пониманию во всех смыслах. Мелодией, мелодикой и текстом. Смешно слушать, когда маленький ребёнок поёт о большой безответной любви. Задача педагога - не только показать все вокальные возможности исполнителя, но и представить его достойно. Поэтому, текстовой смысл должен быть либо уже им пережит, либо доступен и близок ребёнку.
        Одним из самых существенных факторов, отражающих специфику драматургии **эстрадного номера**, является его **актуальность**. Она предполагает присутствие современных проблем, волнующих зрителя и наличие современного художественного языка, способного вызвать у публики сильный эмоциональный отклик.
        Номера, отвечающие всем этим требованиям, появляются редко, но всегда становятся эталонными образцами, прочно входят в историю эстрадного искусства. При этом, как правило, они открывают новые горизонты в развитии жанра.
  Эстрадный вокальный репертуар можно разделить на две части:

 1. Репертуар, в котором актерское мастерство исполнителя относится исключительно к внутренним процессам проживания песни, вне ярких внешних средств актерской выразительности;
2. Репертуар, в котором возможно использование игровых приемов, вплоть до создания игровой сценки-песни.
        Второй тип репертуара мы разберем на конкретном примере игровой песни «Про эстраду». А сейчас рассмотрим принципы построения песенного номера **первого типа**, в котором нет сюжета как такового и где невозможно использовать игровые приемы. Таких песен на эстраде, а особенно, на конкурсах - большинство. Основная задача при их исполнении - показать в первую очередь вокальные данные певца - в вокализе, в джазовой импровизации, в демонстрации технических возможностей голоса.

        В такой песне, от лица героя, артист создает персонаж, от имени которого поется песня. То есть, в основе этого приема решения эстрадной песни - перевоплощение, создание характера персонажа и даже целого эстрадного образа, при построении такого номера необходимо лишь подчеркнуть обстоятельства, заложенные в тексте песни.
        На эстраде певец всегда с помощью музыки и текста ведет разговор со зрительным залом и находится в достаточно открытом общении с публикой. Можно сказать, что он рассказывает песню своим слушателям. Подобный рассказ о каком-то событии,о поступках человека, о его собственных мыслях и чувствах имеет приоритет на эстраде. Этот принцип рассказывания предполагает отступления от сути, ассоциативные отвлечения, привлечение воспоминаний и мечтаний.

  Необходимо отметить, что отсутствие в номере сюжетного построения не означает отсутствия в нем конфликта, который можно назвать даже универсальным, то есть одинаковым для всех эстрадных номеров такого рода. Ведь проявление технического мастерства всегда связано с преодолением собственно физических и психических возможностей человека и борьбой с условиями внешней среды - предметом, пространством.
        Два типа конфликта в эстрадном номере - драматургический и трюковой - существуют параллельно и должны развиваться в одинаковой динамике, подкрепляя один другой. Невозможно грамотно выстроить драматургию эстрадного номера только с помощью выявления одного из конфликтов. Иначе в одном случае номер превратится в драматическую сценку, в другом (при отсутствии драматического конфликта) - исчезает сам признак эстрадного жанра. Чтобы усилить эмоциональное воздействие на зрителя, в таких номерах лучше всего использовать визуальные сценические эффекты – игра света, видео-проекция. У вокальных педагогов не должно быть установки, что, отдавая дань моде, каждая песня обязательно разыгрывается как драматическая сценка. Бессюжетная песня от лица героя может лишь в той или иной мере обретать элементы театра, а каждый исполнитель - по-своему и в разной мере их использовать. Простое сложение выразительных средств разных жанров совсем не обязательно делает номер ярче.
          После выбора песни можно переходить к непосредственной работе над ней. Как правило, большинство выбранных песен сейчас имеют уже записанную минусовую фонограмму и аудиозапись предыдущего исполнителя. Поэтому, при первом прослушивании песни уже можно стараться понять её смысл, идейное содержание. Необходимо внимательно разобрать текст, расставить смысловые акценты, понять, насколько музыка и мелодия может помочь раскрыть и усилить эмоциональное содержание в исполнении. Так как в эстрадном вокале, в отличие от народного и классического, слова являются одной из значимых составляющих любой хорошей песни, то первым этапом в разучивании песни является работа над дикцией.
         Грамотное музыкальное сопровождение, в данном случае – **аранжировка**- это не приложение к исполнителю, а его неотъемлемая часть. Поэтому большое внимание надо уделить прослушиванию фонограммы. 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. Работа над мелодией и чистотой её исполнения должна идти параллельно с работой надо образом.

    Далее рассматриваем **форму вокального произведения.** 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 исполнитель, цель которого – порадовать и удивить зрителя. Очень важно, чтобы ребёнок мог справиться со всеми задачами, которые ставит педагог. Не надо перегружать его, необходимо варьировать его эмоциональным состоянием и настроением на данный момент. Ведь ребенок постоянно растёт, вращается в социуме, обучается и обогащается всюду.
         Надо дать возможность ему самому создать **художественный образ.**А это может отрыть нам новое видение содержания и новый образ. Но при этом важно контролировать ребенка, чтобы не допустить пошлости, вульгарности, ни в движении, ни в жесте. Всё должно быть выдержано в выбранном педагогом стиле. К синтезу музыки, литературы и театра, который выражается в эстрадной песне, нужно подходить осторожно, бережно, с пониманием того, что главное — это сама песня, а не театральная игровая сценка, созданная на ее основе.
   Собственно драматургическая линия развития сюжета и линия проявления технического мастерства исполнения должны развиваться параллельно. И там и там должны быть экспозиционная, кульминационная и финальная части. И обе эти линии должны развиваться в одинаковой динамике, вместе вырастать, вместе спадать, вместе выявлять главное событие.

  Исходить нужно из определения, в чем певец наиболее силен и выразителен. Очень часто педагоги при постановке песни начинают демонстрировать свою собственную фантазию, не в меру используя приемы театрализации, выполнить которые органично и правдиво артист не может. Поэтому важнейшим условием при разработке драматургии вокально-эстрадного номера является умение верно и точно понять, насколько само текстовое и мелодическое содержание песни, ее жанр и стиль терпят привнесение в нее приемов собственно театральной выразительности.

 Если использование в эстрадно-вокальном номере других выразительных средств отодвигает песню, ее содержание на второй план, то лучше их не применять. Это ведет к тому, что у публики возникает примерно следующее впечатление об артисте: «Что это он тут кривляется, лучше бы просто хорошо спел!».

   Не все, что написано в тексте песни, нужно выносить в зрительный ряд, тем более примитивно - буквально. Но именно это видно во многих детских постановочных номерах. Например, если в тексте песни есть фраза «По дороге своей я иду...», это еще не значит, что нужно вносить в сценарий исполнение эпизода «хождение по воображаемой дороге». Так можно делать пародии, и там такой прием скурпулезного инсценирования текста порой приходится очень кстати.
         Надо отметить, что песни серьезного, драматического содержания, песни гражданственные, патриотические в принципе сопротивляются подобному подходу к исполнению. А вот песни, в которых содержится озорство, шутка, в которых присутствует комическое начало, наоборот, от подробной драматургической разработки, от яркой театрализации только выигрывают.

Отдельно необходимо остановиться на **хореографии и пластическом** решении вокального номера. Опираясь на практический опыт, можно сделать вывод, что многие вокальные педагоги считают, что главное сейчас для достижения успешного выступления – обязательно двигаться во время исполнения. Не задумываясь при этом, куда, как и главное - зачем! Поэтому можно увидеть на конкурсах и концертах огромное количество скачущих по сцене детей, не справляющихся с проблемами дыхания, звукообразования и звуковедения. На вопрос, для чего они это делают, обычно отвечают – «нам так сказали педагоги». Иногда это просто превращается в физические упражнения под музыку, и ни о каком художественном образе песни, об осознанности исполнения речи даже не идет. Это, на мой взгляд, огромная ошибка эстрадных вокальных педагогов, которые, как им кажется, просто поверхностно «пытаются идти в ногу со временем». Таким образом, специфика работы постановщика – а это, как правило, сам педагог по вокалу - состоит в нахождении и выстраивании осмысленных, логичных и графически верных мизансцен внутри действия в вокальном номере.

Эстрадные вокалисты сейчас широко применяют в выступлениях на концертной сцене **современный танец.** Необходимо различать два его вида: современный танец, основанный на стилистике бытового исполнения, и танец, специально поставленный хореографом. При умелом использовании певцом современного танца, профессиональном владении его техникой, наличии чувства меры в позах и жестах, гармоничном сочетании вокала и пластики исполнитель создаёт убедительное зрелищное воплощение художественного образа музыкального произведения на эстраде.

С появлением в музыкальной культуре рок и поп-стилей возникло новое, ранее не существовавшее явление в пластической выразительности эстрадных певцов, -специфическая ритмическая организация классических элементов акробатики и гимнастики.Это позволяет констатировать появление особого пластического стиля в рамках современной молодёжной субкультуры. Музыкальный массив эстрадных исполнителей составляют разнообразные жанры лёгкой музыки, современные обработки популярных симфонических тем, фрагменты мюзиклов, оперетт, поп- и джазовая музыка,

рэп, рок. В целом современный танец, используемый молодыми певцами на эстраде, представляет собой хореографическую новацию.

Конечно, все эти движения очень зрелищны и современны, но педагогу по вокалу важно следить, чтобы они не заслонили главного – голоса певца. Зачастую даже на вокальных конкурсах сейчас считается, что ребенок должен обязательно двигаться на сцене, что это – современно. Но при этом не учитывается ни характер песни, ни голосовые особенности, ни стиль музыка. Эта так называемая дань моде делает юных певцов заводными игрушками, механически копирующими взрослых исполнителей. Таких ошибок необходимо избегать любому вокалисту. Движение должно быть разумно, оправданно и не идти вразрез с вокальными задачами, т.к., повторюсь, при построении любого эстрадного номера на первом месте должны стоять его жанровые особенности.

        Одно из важных составляющих вокального эстрадного номера сегодня – **внешний вид** **исполнителя.** Важно, чтобы костюм не мешал образу, а дополнял и подчёркивал его. Конечно, идеальный вариант, если он сшит специально для номера профессиональным художником по костюмам. Даже качество ткани, её фактура, цвет очень важны. Ведь исполнитель 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. В костюме должно быть проведено несколько репетиций, чтобы вокалист почувствовал себя в нем максимально свободно. Одна из важных составляющих в вокальном номере сейчас – это культура поведения и культура звука. Необходимо избегать форсирования и небрежности в подаче музыкального материала. Часто на конкурсах можно услышать, что правильная голосовая подача подменяется просто вокальным криком.

        Постановка номера - достаточно длительный и трудоемкий процесс. Постепенность и последовательность - вот основные принципы в его подготовке. Постепенно «впеваясь» в материал, певец становится уверенней, крепнет как вокально, так и эмоционально. Если предстоит участие в концерте или конкурсе необходимо как можно чаще давать ему петь не только перед педагогом. Даже появление одного зрителя, а особенно, если это соученик, приятель, уже придает определенное творческое волнение. Как бы певец ни был хорош на занятиях, надо помнить, что самый большой стресс у человека вызывает публичное выступление. Побороть волнение, избежать вокальных ошибок, узнать мнение о номере со стороны поможет только время и практика небольших показов вашего номера другим солистам и родителям, а это – самый требовательный зритель.
        При постановке номера необходимо всегда помнить, что осуществление удачного режиссерского решения эстрадной песни состоит в выявлении мастерства артиста, непременной составляющей в любом типе вокального репертуара, помогая через вокальное исполнительство.

        Подводя итог вышесказанному, **перечислим этапы постановки вокального эстрадного номера.**- музыкально-художественное восприятие песни;
- возникновение замысла, опирающегося на воображение;
- создание исполнительской концепции;
- подбор музыкально-выразительных средств воплощения замысла;
- реализация замысла;
- анализ результатов творчества оценки достигнутого; внесение корректив.

Подводя итог, необходимо отметить. Современная эстрада встраивается в настоящее время в новое социально-культурное поле, требующее новых форм проявления этого развлекательного искусства. Один из его видов - эстрадное пение, отличается от академического и народного не только самой манерой исполнения, способами вокализации и фонации, но и средствами сценического воплощения. Это сольное и ансамблевое пение под музыкальную фонограмму с микрофоном, напрямую связанное с постановкой концертных эстрадных номеров, в которых объединяется вокальное исполнение, танцевальные движений и актерское воплощение образного строя и содержания песен средствами мимики, пластики, а также - сопровождение исполнения песни яркими костюмами.

Артисту - вокалисту необходимо помнить, что требования, которые предъявляются сегодняшними зрителями к массовому зрелищному искусству - эстраде, значительно возросли, так как людей влечет не только желание отдохнуть и развлечься, но и стремление узнать, осмыслить новые черты постоянно меняющегося мира, современной жизни, услышать и увидеть в артисте эстрады умного собеседника, талантливого, творчески мыслящего профессионала.