

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ
Кафедра культурно-досуговой деятельности

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой
культурно-досуговой деятельности
_____ А.Д.Жарков

«01» сентября 2015г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

**«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЭСТРАДНОГО ИСКУССТВА:
ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ»**

Направление подготовки: 51.03.03 «Социально-культурная деятельность»

Профиль подготовки: «Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/ заочная

Перечень компетенций

Коды формируемых компетенций	Наименование компетенции и ее краткая характеристика	Характеристика обязательного (порогового) уровня сформированности компетенции у выпускника вуза		
		Знать	Уметь	Владеть
ПК-15	быть готовым к разработке целей и приоритетов творческо-производственной деятельности учреждений культуры, реализующих социально-культурные технологии (культурно-просветительные, культуроохранные, культурно-досуговые, рекреативные)	<ul style="list-style-type: none"> - основные виды социально-культурных технологий; - сущность и типологию культурно-просветительных, культуроохранных, культурно-досуговых, рекреативных технологий; 	<ul style="list-style-type: none"> - определять цели и приоритеты творческо-производственной деятельности учреждений культуры - производить исследование и анализ технологий наработанных в сфере культуры и досуга 	<ul style="list-style-type: none"> - методикой разработки плана творческо-производственной деятельности учреждений культуры

Темы семинарских занятий

Тема 1. Особенности концертного творчества

Особенности концертного творчества на эстраде определяются спецификой организации творческого процесса в концертных учреждениях. Актеру-концертанту необходимо владеть навыками и умениями, не относящимися к деятельности исполнителя. В качестве администратора ему приходится решать множество организационных вопросов, касающихся концерта. Умение смотреть на себя со стороны, объективно оценивать каждое свое выступление, изменять в зависимости от обстоятельств ход номера, переставлять акценты и т.п. Артисту необходимо уметь варьировать свою программу в зависимости от состава аудитории, программы всего концерта, обстоятельств, предшествовавших выступлению. Отсутствие критического взгляда со стороны иногда приводит к незаметным вначале, а потом необратимым художественным изменениям в концертном произведении, в эстетических критериях артиста.

Чтобы концертное исполнительство стало актом искусства, необходимы определенные условия. Театр из-за своей специфики (протяженности действия, достаточно сложного декорационного, а затем и светового оформления) издавна функционировал в специальных помещениях, и театральная публика приучена к определенным нормам поведения во время театрального представления.

Тема 2. Театральность в эстраде

Театральность как необходимость придания сборному концерту большей стройности и разнообразия в подаче материала, без дополнительных усилий захватывать и удерживать интерес зала. Существуют и другие аргументы в пользу театрализации. Но во всех случаях дополнительные компоненты (музыка в прологе и паузах, мизансцены, использование театрального света и машинерии и др.) разнообразят и обогащают концерт.

Прием театрализации используется до начала собственного концерта с тем, чтобы заранее настроить зрителя-слушателя на эмоциональное восприятие предстоящего зрелища. Но это целостный процесс, где элементы театрализации возникают и в самом зале и среди публики.

Тема 3. Виды театрально-зрелищной эстрады

Эстрадный концерт - спектакль во многом сходен с театрализованным концертом. Сценарий эстрадного спектакля предусматривает специальную драматургическую и режиссерскую разработку значительной части игровых эпизодов, и для их воплощения используются самые различные виды искусства, компоненты сценической техники и приемы сценической выразительности.

Концертное творчество осуществляют актеры параллельно с театром, вследствие чего между ними постоянно происходят процессы взаимообогащения.

Эстрадное искусство в его концертных формах как часть концертного творчества, объединяющая определенные, эстрадные жанры.

Концертное творчество обладает именно ему присущими признаками, свойствами, особенностями, которые, естественно, распространяются и на эстрадные жанры.

Эстрадные жанры отличает, кроме того, еще ряд свойств, характерных только для них. Эти свойства настолько заметны, настолько своеобразны, что позволяют делать иногда ошибочные выводы о полнейшей автономии концертной эстрады от концертного творчества в целом.

Особенности эстрадного творчества в концерте, что они распространяются и на концертные эстрадные жанры, но и в том, что эстраде, как уже свойственна тенденция к расширению жанровых границ, к соединению в одном концерте различных форм.

Тема 4. Музыкальные формы эстрадного театра

Ревю - эстрадно-театральное представление на определенную тему. Принципы построения ревю. Дивертисментный характер ревю. Соединение элементов оперетты, балета, театров кабаре и варьете в ревю. Ревю-феерия как наиболее зрелищное развлекательное представление в ревю.

Мюзик-холл (эстрадный музыкальный театр) как разновидность ревю. Музыкально-драматическая основа мюзик-холла. Сюжет, соединяющий в единое целое жанровое разнообразие эстрадных, цирковых, драматургических номеров, танцевальные группы, солистов, эстрадные оркестры. Зрелищность, масштабность как характерные черты мюзик-холла. Сольный номер в программе мюзик-холла. Требование к исполнителю номера в программе мюзик-холла.

Особенности сценографии ревю-феерий: эффектное использование технических возможностей сцены - мгновенная перемена места действия, возможные превращения, трюки, световые эффекты (лазеры, световой занавес и т.п.). Использование современных технических средств, радиоаппаратуры, моно- и полиэкрана световой стены и прочее.

Варьете. Жанровая близость варьете к ревю. Музыкальные, театральные и цирковые элементы театра варьете. Включение других эстрадных номеров. Сценическая площадка варьете. Приемы общения артиста варьете со зрителями.

Камерное ревю как разновидность театра миниатюр (театр А. И Райкина, В. И. Петросяна, Г. Хазанова и др.). разнообразие разговорного жанра в камерном ревю Эконферанс, интермедии, сценки, скетчи. Эстрадный номер ревю как усиление и дополнение впечатлений. Работа с актером- исполнителем в камерном ревю. Выразительность мизансцен, костюмы, музыкальное, техническое и световое оформление ревю.

Тема 5. Эстрадная программа

В концертном творчестве новообразование чаще всего возникают в жанрах эстрадных.

Термин «легкие жанры» понимается не как облегченность содержания, а облегченность процесса восприятия произведений этих жанров. Зритель эстрадного концерта идет на развлекательную направленность, намеревается получить разрядку, отдохнуть, обрести хорошее настроение не затрачивая чрезмерных усилий на восприятие. Этому способствуют все компоненты эстрадного концерта. Одним из

таких компонентов и является особая структура программы, система построения которой полностью отвечает потребности зрителя в ярком, праздничном, разнообразном зрелище.

Построение эстрадной программы на основе принципов разнообразия, контрастности, неожиданности диктуется естественным стремлением зрителя к динамике и сюжетности. Действенная природа сценических искусств заставляет ждать впереди чего-то нового, неизведанного. На концерте эстрадного характера хочется думать, что самое интересное впереди, что предстоит увидеть еще нечто неожиданное, оригинальное и впечатляющее.

Разнообразия эстрадной программы легче всего добиться названным уже путем смелого чередования номеров самых различных родов и жанров. Резко контрастное разнообразие влечет за собой и необходимость постоянного зрительского восприятия. Важность поиска эмоционально-смысловых «формул перехода» от одного номера к другому.

Импровизационное в своей основе общение конферансье с публикой отчасти обеспечивает требуемую перестройку.

Эстрадный концерт, программа которого основывается на контрастах и разнообразии, вместе с тем начинает тяготеть к целостности, к некому единству, поскольку разножанровостью не всегда обеспечивается единство восприятия. Аудитория состоит из лиц с самыми различными вкусами. Разножанровая «пестрота», сборные программы отличаются зачастую недостаточно высоким общим уровнем исполнительского мастерства. Необходимость художественного дополнительного воздействия для удовлетворения собравшихся зрителей. Тяга концертной эстрады к единству, к известной театрализации, к созданию эстрадных спектаклей.

Тема 6. Принципы составления программы

Принцип составления номера как структурной основной единицы эстрадной программы. Принципы построения системы номеров. Механическое соединение номеров разрушает системность. Принцип системы как основа общего движения, внутренней родственности и эмоциональных связей. Эстрадный номер, безупречный сам по себе, обретает взаимосвязь с другими номерами. Основы взаимосвязи - на своеобразном сохранении настроения, созданного в зале предыдущим исполнителем, и в этом случае конферансье не может его разбивать своей беседой с залом.

Принципы соединения разножанровых номеров. Объединение динамичного хореографического номера из разряда оригинальных жанров - акробатического или жонглирования. Значение конферанса в таком сопряжении номеров. Принципы сменяемости номера фольклорного инструментального ансамбля с костюмным танцевально-музыкальным номером в стиле «ретро» или «диско» - налицо контраст, который может быть воспринят и без вмешательства конферансье.

Принципы чередования номеров как эмоционально-тематическая «переключка». Роль внешних, более заметных признаков, которые заставляют разъединять в программе те или иные концертные произведения, те или иные жанры. Целесообразность соединения ансамбля и выступления жонглера или иллюзиониста (если, конечно, конферансье не сумеет создать неожиданный и удачный «мостик»), или джаз-ансамбля и классического балета. Не следует в программе отводить

соединение места для выступления двух массовых коллективов - оркестра и отдельно хора и т.п.

В связи с отсутствием разнообразия номеров легко воспринимаемых жанров, необходимость соблюдения жанрового разнообразия внутри этой серии уместность исполнения двух разговорных номеров подряд. Зависимость положительного восприятия концертных номеров от самых различных причин: от оригинальности трактовки, новизны материала, встречей с любимым произведением и т.п. Значимость восприятия зрителями и слушателями начала и финал концертной программы.

Тема 7. Особенности создания эстрадного концерта

Разновидность эстрадных концертов - телевизионные, праздничные, тематические, отчетные авторские, юбилейные, гала-концерты, концерты-дивертисменты.

Требование к отбору репертуара в эстрадном концерте. Разработка темы концертной программы. Поиск образности в решении сверхзадачи. Сценарно-сюжетный ход как ключ к решению художественного образа программы концерта. Особенности композиционного построения программы: целостность, взаимосвязь и соподчиненность частей - эпизодов.

Номер и эпизод в эстрадной концертной программе. Отбор концертных номеров в зависимости от их разновидности приемы монтажной стыковки номеров в эпизоды, в концертную программу в целом. Индивидуальные и коллективные номера в концертной программе. Массовые сцены. Роль и место ведущих в концертной программе. Образ ведущего.

Тема 8. Работа режиссера над созданием эстрадного номера

Номера как основа эстрадной концертной программы. Классификация номеров: музыкальные. Хореографические, пластические, разговорные, смешанные, оригинальные и другие. Жанры номеров: драматические, мелодраматические, трагические, фарсовые и т.д.

Особенности драматургии эстрадного номера.

Новизна содержательного материала в эстрадном номере, его связь с жизнью.

Монтаж выразительных различных средств в единый номер. Значение темпоритма в номере. Трюк как ловкое, неожиданное действие, вызывающее повышенную эмоциональную реакцию зрителя.

Тема 9. Эстрадный театр одного актера

Владимир Яхонтов основоположник театра одного актера.

Театр миниатюр под руководством Аркадия Райкина, спектакли Евгения Петросяна, Льва Горелика, Геннадия Хазанова. Эстрадный театр одного актера и значение в нем партнеров. Природа театра, основанная на взаимодействии нескольких сценических героев, при переходе на эстрадную площадку не исчезает требование эстрадного театра для актера, стоящего во главе коллектива иметь одного или нескольких партнеров для реализации театральных форм (диалогов, скетчей, одноактных пьес и т.д.)

Театр Райкина как уникальный жанр эстрадного искусства, в рамках театра одного актера, различие эстрадных театров одного актера по составу и функциям коллектива, окружающего и помогающего мастеру. Характерные особенности театра одного актера Евгения Петросяна и его партнеров по спектаклю Вячеслав Войнаровского, Евгения Грушина и Елены Степаненко.

Характерные особенности театра одного актера Геннадия Хазанова. Моноспектакли Е. Хазанова участие женского хореографического ансамбля в спектаклях Е.Хазанова собственными номерами и участвует в некоторых монологах самого Е. Хазанова.

Тема 10. Эстрадный театр двух актеров

Какой дуэт может стать эстрадным театром двух актеров. Два исполнителя заведомо ограничивают себя выступлениями в концертах несколькими номерами или ведут сквозной конференс (Е. Березин и Ю. Тимошенко, Л. Мирон и М. Новицкий, Б. Владимиров и В. Тонкое). Два актера своими силами в состоянии выстроить целостный спектакль, сыграть в нем по несколько ролей, выступить там же и в собственно эстрадных жанрах: есть эстрадный театр двух актеров.

Миронова и Менакер родоначальники театра двух актеров. Творческий путь замечательного дуэта выявил определенные закономерности создания спектаклей подобного типа. Театр двух актеров Мироновой и Менакера, специфика его репертуара: «образы ссорящихся супругов». Отличие от других дуэтов. Отсутствие постоянных имен своих героев, постоянных функций для того и другого партнера. Характерные особенности театров двух актеров Миронова и Новицкого, Тарапуньки и Штепселя.

Роман Карцев и Виктор Ильченко как представители нового направления театра двух актеров эстрадный диалог двух партнеров мужчин, игравших на сцене два полярно противоположных характера, как основа создания целостной программы.

Тема 11. Эстрадная «маска»

Необходимость создания образа лирического героя на эстраде. Выступление актера во всех номерах в постоянном острохарактерном образе

Деятельность постановочной группы. Сценография. Светомузыкальная экспликация концерта. Техническое решение концертной программы. Реклама, маркетинг. Понятие «актерская маска». Возникновение маски из клоунских жанров циркового искусства. История развития комедийного театра и эстрадной «маски».

Лицедейство определенных персонажей с раз и навсегда закрепленными условными характерами в праздниках Диониса, средневековые карнавалах, комедии дель арте, скоморошество.

Восприятие зрителями представлений и участников карнавала на известных «условиях игры». Соккрытие под маской и последующее «разоблачение» исполнителя - характерная черта вызывающая интерес для всех зрителей.

Комедия дель арте как новый вид маски - не столько обозначенной внешними предметами (костюмом, гримом, пластикой), но и наделенный определенными зафиксированными чертами характера.

Доступность простого «масочного» характера с какой-нибудь одной доминирующей застывшей чертой.

Источник комедийной разговорной эстрады. Цирковая клоунада как этап развития комедийной разговорной эстрады.

Рост личностного начала актеров, интеллектуализация материала, приближение эстрады к театру. Отход от статичной «масочности», расширение емкости создаваемого эстрадного характера. Путь молодого Аркадия Райкина от маски Чаплина, до формирования образа современника.

Частота появления на эстраде «маски».

Уровень эстетической подготовленности современного зрителя. Отказ от узкой «масочности» на эстраде. Замена ее более тонкой и филигранной работой артистов.

Тема 12. Специфика общения с публикой на эстраде

Специфика общения исполнителей и публики на эстраде. Неоднородность общения исполнителей и аудитории во время акта концертного творчества.

Примерные темы для рефератов

1. Понятие «эстрады». Эстрада как один из наиболее популярных видов искусства.
2. Происхождение русской эстрады. Языческие корни эстрады
3. Роль народных гуляний в развитии эстрады 19 века.
4. Дивертисменты как источник русской профессиональной эстрады
5. Водевиль как наиболее популярный жанр эстрадного искусства 19 века.
6. Вокзал как один из разновидностей эстрадных театров.
7. Атмосфера праздничных народных ярмарок как подходящее условие для развития эстрады.
8. Развитие варьете-искусства (театры-ревю, мюзик-холлы, кабаре- заведения)
9. Предпосылки формирования сословной эстрады в конце 19 века.
10. Поэзия революционной демократии как основа формирования сатирической направленности эстрады.
11. Роль народных хоров в развитии эстрады.
12. Садовые и парковые гуляния - единение праздника с природой.
13. Состояние эстрады в конце 90-х годов 19 века.
14. Эстрада в годы первой русской революции.
15. Сатирическая журналистика и эстрада в 1905-1906 гг.
16. Эстрада в годы Первой мировой войны.
17. Эстрада в октябре 1917 года и в годы гражданской войны в России.
18. Развитие эстрады в довоенный период.
19. Эстрада в годы Великой Отечественной войны 1941-194
20. Эстрада в послевоенный период до 1960 года.

21. Развитие разговорной эстрады.
22. Развитие в России искусства малых форм.
23. Театр эстрады и миниатюр под руководством А. Райкина.
24. Эстрада в 1960-1970 г.г.
25. Эстрада в 1970-1980 гг.
26. Эстрада в годы перестройки 1985-1990 гг.
27. Эстрада в годы реформ 1990-2000 гг.
28. Эстрадность уличных театров.
29. Современные парки-развлечения и эстрадность.
30. Торгово-выставочные городки как продолжение традиции массовых народных празднеств (Всемирные выставки, ВДНХ, «Футуроскоп», этнографические музеи под открытым небом-Кострома, Суздаль, «город мастеров»-Германия, архитектурный музей под открытым небом «Мини-дом»)
31. Состояние современной эстрады.
32. Эстрадные конкурсы и фестивали (исторический обзор)

Задание для рубежного контроля:

Сделать письменный анализ 2-х эстрадных номеров с точки зрения жанра, композиции, драматургии, использования специфических выразительных средств, особых эстрадных приемов и др.

Требования к экзамену:

- В процессе обучения студент должен овладеть теоретическими знаниями предмета «Социально-культурные аспекты эстрадного искусства»;
- Студент должен знать основные исторические этапы становления эстрадного искусства;
- Студент должен раскрывать особенности и принципы эстрадного искусства как составляющей социально-культурной деятельности; знать теоретические основы эстрадного искусства, иметь представление о средствах художественной выразительности эстрады, технологии создания эстрадных программ и номеров, уметь творчески применять полученные теоретические знания в своей практической работе.

Вопросы к экзамену:

1. Понятие «эстрады». Эстрада как самостоятельный вид искусства.
2. Происхождение русской эстрады. Языческие формы.
3. Дивертисменты как источник русской профессиональной эстрады.
4. Вокзал как один из разновидностей эстрадных театров.
5. Атмосфера праздничных народных ярмарок как подходящее условие для развития эстрады.
6. Роль народных гуляний в развитии эстрады 19 века.
7. Развитие варьете - искусства (театры – ревю, мюзик – холлы, кабаре – заведения).
8. Предпосылки формирования сословной эстрады в конце 19 века.
9. Поэзия революционной демократии как основа формирования сатирической направленности эстрады.
10. Роль народных хоров в развитии эстрады.
11. Садовые и парковые гуляния – единение праздника с природой.
12. Состояние эстрады в конце 90-х годов 19 века.
13. Эстрада в годы первой русской революции.
14. Сатирическая журналистика и эстрада в 1905-1906 гг.
15. Эстрада в годы Первой мировой войны.
16. Эстрада в октябре 1917 года и в годы гражданской войны в России.
17. Развитие эстрады в довоенный период.
18. Эстрада в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
19. Эстрада в послевоенный период до 1960 года.
20. Развитие разговорной эстрады.
21. Развитие в России искусства малых форм.
22. Театр эстрады и миниатюр под руководством А. Райкина.
23. Эстрада в 1970-1980 гг.
24. Эстрада в годы перестройки 1985-1990 гг.
25. Эстрада в годы реформ 1990-2000 гг.
26. Эстрадность уличных театров.
27. Отличительные черты эстрады как вида искусства.
28. Общая характеристика выразительных средств эстрадного искусства.
29. Основные эстрадные формы.
30. Специфика концертной эстрады.
31. Виды театрально-зрелищной эстрады.
32. Жанры эстрадного искусства.
33. Музыкальные формы эстрадного театра.
34. Эстрадная программа.
35. Принципы составления программы.
36. Особенности создания эстрадного концерта.
37. Работа режиссера над созданием эстрадного номера.
38. Эстрадный театр одного актера.
39. Эстрадный театр двух актеров.
40. Специфика общения с публикой на эстраде.

Критерии оценки:

Оценка: «ОТЛИЧНО»

Знать в полном объеме:

- сущность и значение дисциплин цикла социально-культурные аспекты эстрадного искусства;
- основные этапы истории эстрадного искусства;

Уметь в полном объеме:

- четко формулировать и излагать теоретические и практические задачи;
- реализовать социально-культурные технологии в учреждениях культурно-досугового типа.

Оценка: «ХОРОШО»

Знать в основном:

- сущность и значение дисциплин цикла социально-культурные аспекты эстрадного искусства;
- основные этапы истории эстрадного искусства;

Уметь в основном:

- четко формулировать и излагать теоретические и практические задачи;
- реализовать социально-культурные технологии в учреждениях культурно-досугового типа.

Оценка: «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

Знать не в полном объеме:

- сущность и значение дисциплин цикла социально-культурные аспекты эстрадного искусства;
- основные этапы истории эстрадного искусства;

Уметь не в полном объеме:

- четко формулировать и излагать теоретические и практические задачи социально-культурной деятельности

Оценка: «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»

- незнание современных требований к организации культурно-досуговой деятельности; основных задач, целей и содержания изучаемых дисциплин;
- не посещение занятий.

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов

Формой текущего контроля самостоятельной работы по курсу является оценка работы студентов на семинарских занятиях, а так же разработка авторского проекта.

В соответствии с целями и задачами курса выполнение самостоятельной работы предполагает следующие оценки знания:

Максимальное количество – **10 баллов** – студент получает при выполнении следующих условий:

выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

активное использование дополнительной рекомендуемой литературы по курсу;

умение находить требующуюся информацию, анализировать и интерпретировать ее в соответствии с целями и задачами семинарского занятия;

умение ориентироваться во всем массиве изучаемого материала, соотносить новый материал с пройденным;

умение использовать профессиональный понятийный аппарат;

наличие конспекта источников по теме, изучаемой самостоятельно студентом;

умение сформировать и обосновать свою позицию, аргументировать ее;

умение сформулировать общие выводы и тезисы по выбранной теме

7 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

использование дополнительной рекомендуемой литературы по изучаемой теме;

умение достаточно полно раскрыть тему;

умение использовать профессиональный понятийный аппарат;

наличие конспекта источников по изучаемой теме;

5 баллов студент получает при выполнении следующих условий:

выступление с сообщением по одному из вопросов семинарского занятия;

умение достаточно полно раскрыть тему.

Список литературы:

Основная

1. Жарков А.Д. Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технология». Учебное пособие. - М., 2004.
2. Жаркова Л.С. Организация деятельности учреждений культуры. Учебник. – М., МГУКИ, 2010.
3. Жарков А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности. Учебник. – М.: МГУКИ, 2007.

Дополнительная

1. Белобрагин В.В. Имидж отечественного шоу-бизнеса. М. Риц Аим, 2008.
2. Клитин С. Эстрадные заведения. М.:ГИТИС.2002.
3. Кнебель О.М. Действенный анализ пьесы и роли. М.: Искусство, 1982.
4. Туманов И.М. Режиссура массового праздника и театрализованного концерта. – Л., 1974.
5. Шароев И.Г. Многоликая эстрада.М.: ВАГРИУС,1995.
6. Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учеб для студ. высш. театр. учеб. заведений. – М.: Просвещение, 1986.

Составитель: Жарков А.Д., доктор педагогических наук, профессор