Лекция 9. Формирование навыков в работе режиссера эстрадными программами.

План лекции:

1. *Понятие эстрады и эстрадного концерта*
2. *Организация, подготовка и проведение эстрадного концерта*
3. *Специфические особенности режиссуры эстрадных концертов и представлений.*
4. *Выразительные средства режиссуры эстрадного концерта.*

1. Понятие эстрады и эстрадного концерта

Эстрада – это вид искусства, который возвышает исполнителя на сцене, где он исполняет короткий номер, включающий в себя совершенно разные направления, и также присутствует сопровождение конферанса.

Режиссер, который посвятил себя эстраде, должен уметь анализировать драматическую основу пьесы, написанную для сцены. Также специфика эстрадного представления подразумевает, что режиссер часто является сам автором сценария для эстрады.

Постановочная работа и создание сценария, часто представляют собой единый и неразрывный процесс.

Среди специфических особенностей эстрадного искусства, наиболее значимыми для зрителя являются простота и доступность, художественная ясность. Зритель, который часто посещает эстрадные программы, с первых минут всегда устанавливает сильный и естественный контакт с участниками на сцене.

Эстрадное искусство по своей природе объединяет разноплановые жанровые характеристики других видов искусства. Общность, которых заключается в легкой приспособляемости к различным условиям публичной демонстрации, в кратковременности действия, в концентрированности его художественных выразительных средств, содействующей яркому выявлению творческой индивидуальности исполнителя, а в области жанров, связанных с живым словом, – в злободневности, острой общественно-политической актуальности затрагиваемых тем, в преобладании элементов юмора, сатиры и публицистики.

Эстраду можно подразделить на группы:

1.) Концертная эстрада (объединяет все виды выступлений).

2.) Театральная эстрада (спектакли театра миниатюр, театров - кабаре, кафе-театров, концертное ревю, мюзик-холл).

3.) Праздничная эстрада (народные гуляния, балы, карнавалы, маскарады, фестивали).

4.) Разговорная эстрада (конферанс, интермедия, сценка, скетч, рассказ, монолог, фельетон, буриме).

5.) Джаз на эстраде.

6.) Песня на эстраде.

7.) Танец на эстраде.

8.) Куклы на эстраде.

9.) Пародия на эстраде.

10.) Театры малых форм.

2.Организация, подготовка и проведение эстрадного концерта

Чтобы создать качественное эстрадное представление, необходимо много времени и хорошая режиссёрско-постановочная группа.

Во главе проекта стоит режиссёр, у которого рождается замысел концерта, он прописывает сценарный план после чего, обращается к сценаристу. Сценарист получает творческое задание, вместе с режиссером они определяют сроки сбора материалов и сроки написания собственно сценария. Режиссёру с самого начала необходимо задать для сценариста характеристики персонажей разрабатываемой постановки (так как их виденье может расходиться). После этого режиссёр должен постоянно контактировать со сценаристом и вносить правки в сценарий, если это необходимо. Есть еще один аспект – при наличии определенного актерского состава сценарист опирается на амплуа и типаж собственно артиста, т.е. иными словами сценарий пишется «под актера». При отсутствии определенного актерского состава сценарий пишется, исходя из других аспектов. В этом случае актерский состав подбирается посредством кастинга. И этим вопросом занимается режиссер или помощник режиссера по подбору актеров (артистов).

После написания сценария режиссёр собирает постановочную группу, в которую входят:

- Композитор или музыкальный редактор (в крайнем случае, звукорежиссёр);
- Администратор;
- Художник-постановщик;
- Костюмер;

- Хореограф-постановщик;
- Художник по свету

3. Специфические особенности режиссуры эстрадных концертов и представлений.

Режиссёр организует первое собрание, на котором все члены режиссёрско-постановочной группы должны познакомиться со сценарием и получить задания.

Сначала работать начинает звукорежиссёр, за ним закрепляется фронт работ по музыкальной части, так же шумовая партитура и запись фонограмм. Далее к процессу подключается администратор,которыйсоставляет графики записи фонограмм и обговаривает с композитором, какое количество времени необходимо на запись. Если нет студии звукозаписи, то администратор должен найти организацию, предоставляющую необходимую услугу. Администратору необходимо владеть информацией о степени занятости артистов, чтобы иметь возможность составить расписание для репетиций.

Далее к работе над проектом подключается хореограф-постановщик. На первом собрании он получает информацию по количеству участников, режиссёр обозначает, сколько должно быть пластических рисунков и визиток.

Администратор вместе с художником постановщиком составляют график выполнения задания по костюмам, реквизиту, декорациям и т.д. Так же вместе с администратором режиссёр составляет график репетиционного процесса. Согласно составленному графику режиссёр начинает работу с артистами. Всё это итоги начальной подготовительной работы с момента первого собрания РПГ.

По итогам первоначального этапа, режиссёр должен созвать второе собрание, на котором будет произведена проверка идущих работ.

Исходя из опыта участия и организации подобных мероприятий, за две недели до премьеры идут технические репетиции. Администратор составляет график репетиций, который включает в себя монтажную и сводную репетиции. На этих репетициях начинает работать художник по свету.

Проведение самого мероприятия (представления) так же идёт в графике. Во время проведения мероприятия соединяются все службы. Администратор отвечает за гримёрные комнаты (размещение артистов и обслуживающего персонала), костюмер – за костюмы и реквизит (при условии отсутствия реквизитора или помощника режиссера по реквизиту). Режиссёр руководит процессом работы, а так же пристально следит за тем, чтобы

выполнение всех задач не разнилось с заданными сроками. За сценой, в кулисах должен работать выпускающий режиссёр и помощник режиссёра.

А также, обязательно должно быть присутствие медицинского обслуживание, работники полиции, МЧС. Контроль над присутствием этих служб, входит в обязанности администратора и режиссера.

К эстрадному представлению выделяются особые требования, поскольку основу эстрадного искусства представляет

1.) Номер. Номера решены в разных жанрах, и их нельзя поставить друг с другом. Помимо этого, эстрадное представление имеет сюжет, где есть целый событийный ряд, и каждое событие может поддерживаться тем или иным номером. Но в одном и том же событии, не желательно ставить однотипные номера в одном жанре, поэтому сценаристу и режиссеру необходимо тщательно отобрать группу номеров для поддержки события. Но бывает так, что сюжет позволяет сгруппировать номера, что, будучи в одном жанре и логично выстроены, вполне дополняют друг друга и полностью решают события. В эстрадном представлении чаще всего бывают действующие лица, которые несут на себе серьезную задачу, прожить жизнь или ее часть, которая есть в сценарии. Они становятся героями истории. Сценаристу придется написать для них текст, исходя из характеристик действующих лиц. Такая драматургия требует синтетического актера, ибо герои могут не только говорить и действовать, но умеют петь, танцевать. Артисты должны быть готовы работать в такой специфичной драматургии.

Эстрадный концерт или представление требуют серьезного отношения к каждому номеру. У номера есть автор, исполнитель и даже режиссер. И было бы достаточно этих лиц, если бы номер попал в сборный концерт, где номера существуют независимо от сюжета, а вот в эстрадном представлении все номера должны соответствовать событийному ряду, и органично быть вплетены в канву сюжета.

Программы эстрадных представлений могут быть достаточно грамотно сделаны с точки зрения сценария, но могут пострадать по причине неумелого решения, либо экспозиции, либо финала. Выбор всегда за сценаристом, тему определяет он и экспозиция обязательно должна поддерживать вхождения в тему, а финал должен отражать отношение к этой теме и сценариста, и режиссера. В таких программах неизбежно воспользоваться фантазией, которая поможет зрителю понять, какова личность и сценариста, и режиссера, делающих эту программу. Без фантазии невозможно сделать качественную работу. Эстрада предполагает фантазийный разговор со зрителем. В

эстрадных программах зрителя легко можно направить к восприятию любого сюжета: лирического, романтического, приключенческого, сатирического, юмористического плана.

У сценариста всегда есть некоторая ниша, то есть пространство, где он властвует как драматург, определяя те события, которые обязательно войдут в сюжет. Все остальные события могут заменяться, трансформироваться, но самое важное останется в сценарии, вот на главное и следует обратить внимание.

Поскольку все внимание должно быть уделено номеру, то репертуар порой решает все. Подбор и отбор репертуара очень сложный, кропотливый процесс, и требует особой грамотности. И сценарист, и режиссер должны разбираться и в музыке, и в хореографии, и постоянно обогащать себя знаниями в различных видах искусства.

Подбор материала для сюжета следует искать в самых разных источниках. Поиск должен основываться на разнообразной литературе (поэзия проза, эпос, мифы, сказки, легенды, притчи).

4.Выразительные средства режиссуры эстрадного концерта.

Выразительными средства режиссуры является:

1.Творчество актера.

Актерское искусство, искусство театральной игры, сотворения сценических образов. Художественная специфичность - отражение жизни в форме конкретно происходящего на глазах зрителей действия - может осуществляться лишь средством актерского искусства. Цель его - повлиять на зрителя, вызвать у него ответную реакцию.

2. Атмосфера.

Понятие атмосферы пришло из жизни, а в ней оно сопутствует нам каждую минуту. Атмосфера – это материальная среда в которой живет, существует актерский образ. В нее включены звуки, шумы, ритмы, характер освещения, мебель, вещи и другое.

Необходимо найти тот чувственный возбудитель, который даст шанс отыскать среду, атмосферу, очень выражающую процесс внутреннего течения «жизни людского духа». В данном синтезе среды и внутренней жизни человека, и проявится утвердительность, либо неубедительность плана.Вне атмосферы не бывает образного решения.

Исходя из этого, мизансцена, атмосфера и темпо-ритм, являясь выразительными средствами режиссуры, взаимообразно составляют друг друга и находятся в полной зависимости.

3. Музыка.

Одним из ярчайших выразительных средств является музыкальное оформление . Верно подобранной музыкальной композиции в той либо другой части концерта напрямую зависимы атмосфера, темпо-ритм и органичность концерта в целом.

В работе по музыкальному оформлению концерта можно отметить нижеприведенные этапы:

– режиссерский план музыкального оформления;

–сочинение уникальной музыки, либо подбор готовых музыкальных номеров;

– репетиционная работа по введению музыки в концерт;

– управление музыкой во время концерта.

Музыка обязана входить в действие как естественный и нужный элемент, помогать раскрытию идеи, оттенять образы действующих лиц. Поэтому, музыкальное решение режиссер начинает находить лишь после того, как продуманы главные ходы.

Музыкальный образ складывается в воображении постановщика постепенно. Творческая мысль режиссера часто идет сложным методом. В процессе работы над концертом, при встрече с композитором, художником, звукорежиссером, актерами его музыкальный план наконец-то может поменяться.

Шумовое оформление эстрадного концерта– это воспроизведение на сцене звуков окружающей жизни, соответственных сценарию. Шумовым оформлением занимается звукооформитель.

Музыкальное, звуковое оформление: Музыкально-звуковое оформление один из важнейших составляющих театрализованного действа.

В оформление эстрадного представления входят: декорации, театральные костюмы, грим, бутафория, реквизит, декорации, световое и шумовое оформление, также музыкальное оформление. Ни один сценарий мероприятия не станет успешеным без использования данных выразительных средств. Существует даже такое понятие, как «декорационное искусство»– искусство сотворения зрительного образа мероприятия средством декораций и костюмов, освещения и постановочной техники. Как бы это было не странно, но декорационное искусство содействует раскрытию содержания и стиля представления, увеличивает его воздействие на зрителя. Необходимо подчеркнуть, что костюмы, маски, декорации и т.п., являются элементами декорационного искусства.

Световые эффекты: Внедрение света в эстрадный концерт зависит от места его проведения. Если концерт проводится под открытым небом, то тут,

не считая естественного света, мы ничего не используем. В мероприятии проходящем в зрительном зале, где есть сценическая площадка, мы активно можем применять свето-эффекты, при условии, естественно, наличия световой аппаратуры.

Световые сценические эффекты – это эффекты, имитирующие дневное, утреннее, ночное и другое естественное освещение при помощи трехцветной системы освещения; либо создающие иллюзии льющегося дождика, передвигающихся туч, полыхающего зарева пожара, падающих листьев, струящейся воды и т.д.

Остальные выразительные средства: Реквизит - синтез подлинных либо бутафорских вещей, нужных актерам на сцене во время действия. Время от времени реквизит дополняет сценический костюм: зонтик, портфель и т.д.

Театральный костюм – все виды одежды, обувь, головные уборы, украшения и остальные предметы, которые применяет актер для собственной роли. Обратите внимание на то, что театральный костюм дополняется гримом и прической.

Грим – от итал. – Grimo – морщинистый. Это искусство преображения внешности актера при помощи гримировальных красок, пластических и волосяных наклеек, парика, прически и т. п., в согласовании с требованиями исполняемой роли.

Все перечисленные выразительные средства содействуют раскрытию идейного содержания мероприятия, усиливают действие идеи на зрителя.