

Министерство образования и науки Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) федерального
государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.12.1 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профиль подготовки	«Сценические искусства»
Формы обучения	Очная, заочная

Нижний Тагил
2017

Рабочая программа дисциплины «Музыкальное оформление спектакля». Нижний Тагил :
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2017. – 14 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.п.н.

Сусленкова Л.В.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 15 сентября 2017 г., протокол № 1.

Заведующий кафедрой

А. Н. Садриева

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 25 октября 2017 г., протокол № 3.

Председатель методической комиссии ФХО

А.В. Миронов

Декан ФХО

Н. С. Кузнецова

Зав. отделом АВТ и МТО научной библиотеки

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2017.
© Миронов А.В., 2017.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
Результаты освоения дисциплины.....	4
Структура и содержание дисциплины.....	5
Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
Тематический план дисциплины для заочной формы обучения.....	6
Содержание дисциплины.....	7
Образовательные технологии.....	9
Учебно-методические материалы.....	10
Задания и методические указания по организации практических занятий....	10
Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	11

Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	12
Текущий контроль качества усвоения знаний.....	12
Промежуточная аттестация.....	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения курса «Музыкальное оформление спектакля» является формирование представлений об одном из важнейших компонентов театрального синтеза – музыкальном оформлении театрального спектакля, о его функциях и значении для создания театрального образа и освоение элементарных практических навыков создания звукового ряда к самостоятельным театральным постановкам.

Задачи дисциплины:

- дать представление о музыкально-звуковой драматургии спектакля и ее закономерностях;
- сообщить фактические знания, помогающие ориентироваться в мире звукового и музыкального материала, используемого в театре;
- сформировать навыки владения техническими средствами, обеспечивающими музыкально-звуковое оформление театрального спектакля;
- воспитать навыки профессионального творческого использования музыки и звукошумового оформления при постановке спектаклей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкальное оформление спектакля» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Сценические искусства». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к вариативной части образовательной программы. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «История и теория музыки», «История сценических искусств», «Музыкально-исполнительская подготовка», «Основы звукорежиссуры», «Основы студийной звукозаписи». Для знакомства с дисциплиной «Музыкальное оформление спектакля» студент должен знать историю мировой художественной культуры, уметь пользоваться информационными технологиями и технологиями мультимедиапроектирования, знаниями в области истории сценических искусств, умениями в области основ звукорежиссуры, владеть музыкально-инструментальными навыками, навыками вокального исполнительства.

Дисциплина «Музыкальное оформление спектакля» предполагает освоение студентами теоретических знаний в сфере театральной музыки и практических навыков в музыкальном оформлении спектакля при организации музыкально-театральной деятельности в образовательном учреждении.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-7 - способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;

СК-2 – готовность анализировать художественные произведения различных форм, жанров и стилей;

СК-5 - способность владеть современными технологиями художественно-творческой деятельности;

СК-6 - способность реализовывать творческий потенциал в различных видах самостоятельной деятельности (педагогической, просветительской, аранжировочной, композиторской, звукорежиссерской, исследовательской, исполнительской и постановочной).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать:

- типологические отличия музыкального и театрального искусства, их деление на роды и жанры, изобразительно-выразительные средства музыки и театра; основные теоретические понятия и категории, необходимые для восприятия и анализа произведения искусства;

- специфику музыкальной деятельности обучающихся разных возрастных категорий; технологии проведения музыкальных занятий, уроков музыки для разработки музыкального оформления спектакля, культурно-просветительского, досугового мероприятия;

- возможности музыкально-компьютерных технологий, специфику работы со звуковым оборудованием;

- основы разработки музыкального оформления спектакля.

уметь:

- применять основные информационно-исследовательские навыки, связанные с получением, переработкой и освоением художественной информации;

- выбирать единицы учебного материала, методы, приемы и средства обучения музыке для разработки музыкального оформления спектакля, культурно-просветительского, досугового мероприятия;

- сочинять и обрабатывать музыкальные произведения в программах-секвенсорах для разработки музыкального оформления спектакля;

владеть:

- навыками анализа произведений музыкального и театрального искусства различных художественных стилей и направлений;

- навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения музыке в соответствии с конкретными образовательными, развивающими и воспитательными задачами, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся, в том числе их особых образовательных потребностей; традиционными и современными методиками, технологиями и приемами обучения музыке в рамках учебных программ в образовательных организациях различного типа для разработки музыкального оформления спектакля, культурно-просветительского, досугового мероприятия;

- звукозаписи музыкальных произведений, аранжировки музыки на ПК и синтезаторе, сочинения и обработки музыкальных произведений в различных компьютерных программах для разработки музыкального оформления спектакля, культурно-просветительского, досугового мероприятия.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Очная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	3 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа , в том числе:	34
Лекции	14
Практические занятия	20
Самостоятельная работа , в том числе:	74
Изучение практического курса	40
Самоподготовка к текущему контролю знаний	34
Подготовка к экзамену в 3 семестре	18

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа			Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия	Из них в интер. форме		
1. Музыка как художественный компонент спектакля						
1.1. Театральный синтез и место в нем музыки	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
1.2. Основные конструктивные и выразительные функции музыки в драматическом спектакле	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
2. Исторические формы театральной музыки						Представление задания в группе. Заслушивание докладов
2.1. Музыка в древнем театре	4		2		2	
2.2. Театральная музыка эпохи классицизма	4		2		2	
2.3. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика	4		2		2	
3. Звукорежиссура спектакля						
3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля	10	2	2		6	Представление задания в группе
3.2. Музыкальные формы	8		2		6	Представление задания в группе
3.3. Шумовое решение спектакля	6				6	Проверка выполненного задания преподавателем
4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля	4	4				Проверка выполненного задания преподавателем

4.1. I этап – подготовительный	10		2	2	8	Представление задания в группе
4.2. II этап выявление музыкально-шумовых моментов	10		2	2	8	Представление задания в группе
4.3. III этап – создание звукового оформления спектакля	10		2	2	8	Представление задания в группе
4.4. IV этап–экспликация музыкально-шумового оформления спектакля	10		2	2	8	Представление задания в группе
4.5. V этап – репетиция с использованием фонограммы	10		2	2	8	Представление задания в группе
5. Художественные возможности современной звукотехники и принципы работы с ней						
5.1. Радиозвукотехническое оснащение драматического театра	6	2			4	Проверка выполненного задания преподавателем
5.2. Искусство звукооператора	4	2			2	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена	36				36	
<i>Всего в 3 семестре</i>	144	14	20	10	74+36	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	2.1. Музыка в древнем театре	2
2.	2.2. Театральная музыка эпохи классицизма	2
3.	2.3. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика	2
4.	3.2. Музыкальные формы	2
5.	3.3. Шумовое решение спектакля	2
	4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля	10
6.	4.1. I этап – подготовительный	2
7.	4.2. II этап выявление музыкально-шумовых моментов	2
8.	4.3. III этап – создание звукового оформления спектакля	2
9.	4.4. IV этап–экспликация музыкально-шумового оформления спектакля	2
10.	4.5. V этап – репетиция с использованием фонограммы	2

Заочная форма обучения

Вид работы	Форма обучения
	Заочная
	3-4 семестры
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	144
Контактная работа , в том числе:	8
Лекции	2
Практические занятия	6
Самостоятельная работа , в том числе:	127
Изучение практического курса	77
Самоподготовка к текущему контролю знаний	50
Подготовка к экзамену в 4 семестре	9

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа	Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости

		Лекции				
2 курс, 3 семестр						
1. Музыка как художественный компонент спектакля						
1.1. Театральный синтез и место в нем музыки	11	1			10	Проверка выполненного задания преподавателем
1.2. Основные конструктивные и выразительные функции музыки в драматическом спектакле	11	1			10	Проверка выполненного задания преподавателем
2. Исторические формы театральной музыки	42		2		40	Представление задания в группе. Заслушивание докладов
2.1. Музыка в древнем театре						
2.2. Театральная музыка эпохи классицизма						
2.3. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика						
Всего в 3 семестре	64	2	2		60	
2 курс, 4 семестр						
3. Звукорежиссура спектакля	32		2		30	
3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля						Представление задания в группе
3.2. Музыкальные формы						Представление задания в группе
3.3. Шумовое решение спектакля						Проверка выполненного задания преподавателем
4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля	39		2		37	Проверка выполненного задания преподавателем
4.1. I этап – подготовительный						Представление задания в группе
4.2. II этап выявление музыкально-шумовых моментов						Представление задания в группе
4.3. III этап – создание звукового оформления спектакля						Представление задания в группе
4.4. IV этап – экспликация музыкально-шумового оформления спектакля						Представление задания в группе
4.5. V этап – репетиция с использованием фонограммы						Представление задания в группе
Подготовка и сдача экзамена	9				9	
Всего в 7 семестре			4		67+9	
	144	2	6		127+9	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
	3. Звукорежиссура спектакля	2
	4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля	2

4.3. Содержание дисциплины

1. Музыка как художественный компонент спектакля

1.1. Театральный синтез и место в нем музыки

Выразительные и изобразительные возможности музыки. Понятие о ритме, метре, темпе, мелодии, гармонии, полифонии. Музыкальные инструменты, их краткие тембровые и регистровые характеристики (инструменты симфонического, народного, джазового оркестров, эстрадных ансамблей, «экзотические», фольклорные инструменты и др.). Жанры и формы в музыкальном искусстве. Музыкальные стили и направления. Общая характеристика основных исторических музыкальных стилей и направлений (средневековая и ренессанса, классицизм, романтизм, импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, додекафония, конкретная, электронная музыка и др.). Национальные стили в музыке. Фольклор. Бытовая музыка. Национальный колорит в профессиональной музыке (использование мелодических и ритмических фольклорных элементов, народного инструментария или его имитации, фольклорных исполнительских стилей). Семантика музыкальных тембров, жанров, стилей и ее использование в музыкальном оформлении спектакля.

1.2. Основные конструктивные и выразительные функции музыки в драматическом спектакле

Расчленение сценического действия средствами музыкального оформления (интерлюдии, музыкальные вставки). Участие музыки в создании ритмо-интонационного, темпового и динамического строя спектакля. Усиление средствами музыки эмоционально-психологического воздействия событий сценического ряда. Характеристика персонажей, социальной и исторической среды. Создание смыслового и психологического подтекста. Музыкальный ряд драматического спектакля и музыкальный спектакль.

2. Исторические формы театральной музыки

2.1. Музыка в древнем театре

Музыка в античном театре (античная трагедия) и древней восточной драме (индийская лила, катакали, якшагана). Средневековые зрелищные формы и место в них музыки (европейская литургическая драма, миракль, японский театр но, кабуки). Ренессансная мадригальная комедия. Музыкальный и драматический театр в Европе Нового времени (итальянская опера-seria и опера-buffa, английский театр елизаветинской эпохи и английская балладная опера, французская классицистская трагедия и комедия-балет, мелодрама XVIII века).

2.2. Театральная музыка эпохи классицизма

Бетховен и его музыка к трагедии «Эгмонт» Гете.

2.3. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика

Театральная музыка Ф. Шуберга, К. Вебера, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Э. Грига, Ж. Бизе.

2.4. Режиссерский театр XX века и его отношение к музыке

Единство режиссерского решения и музыкального оформления в спектаклях К. Станиславского и МХТ. Синтетический театр В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова. Новые функции музыки в эпическом театре Б. Брехта (творческое содружество драматурга с композитором К. Вайлем).

Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектаклей в современном отечественном драматическом театре (театральная музыка Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, В. Гаврилина, Э. Денисова, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, М. Таривердиева, Г. Гладкова, А. Рыбникова, А. Шнитке).

3. Звукорежиссура спектакля

3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля

Классификация театральной музыки (увертюра, музыкальный антракт, музыкальный финал, музыкальный номер). Сюжетная музыка и ее функции (музыкальная характеристика персонажей, характеристика места и времени действия, создание атмосферы действия, характеристика невидимого действия). Условная музыка и ее функции (подчеркивание конструктивно-композиционного строения спектакля, выделение кульминаций, придание единства спектакля с помощью сквозного интонационного развития, создание психологического подтекста, обострение конфликта, усиление фантастических и сказочных моментов сценического действия). Музыка внутрисценическая и выходящая за рамки сценического действия.

3.2. Музыкальные формы

Законченные музыкальные формы (увертюра, вступление, интермедия, музыкальный антракт, музыкальное заключение, финал, вставные музыкальные номера – зонги, танцы, песни). Эпизодические, разомкнутые кратковременные музыкальные фрагменты и шумы. Способы их функционирования в спектакле.

3.3. Шумовое решение спектакля

Характеристика театральных шумов. Имитация шумов. Получение шумов с помощью музыкальных, электромузыкальных инструментов и электронных приборов. Введение в спектакль речевой фонограммы. Звуковые эффекты (панорамирование звука, реверберация и эхо, транспонирование звуковых частот, звуковая перспектива и т. д.).

Драматическая целостность музыкально-звукового оформления спектакля. Способы ее достижения: повторность, лейтмотив, метод контраста, контрапункт и т. п.

4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля

4.1. I этап – подготовительный

Выбор пьесы и учет реальных музыкальных возможностей театрального коллектива. Оценка музыкальной подготовленности участников театрального коллектива. Оценка возможностей радиозвукотехнических средств театра.

4.2. II этап – выявление музыкально-шумовых моментов

Читка пьесы и выявление музыкально-шумовых моментов, обусловленных текстом пьесы (ремарками) и режиссерским замыслом. Значение авторских ремарок в тексте пьесы. Осознание и фиксация музыкальных впечатлений и ассоциаций, возникших при чтении пьесы. Ознакомление с музыкой эпохи, к которой относится пьеса (время создания и время действия пьесы).

4.3. III этап – создание звукового оформления спектакля

Формулирование требований, предъявляемых к музыке данного спектакля. Зависимость музыкального оформления спектакля от индивидуального режиссерского замысла спектакля в целом – его жанрового и стилевого решения, принципа интерпретации драматического произведения. Работа с композитором, звукорежиссером или самостоятельное создание звукового оформления спектакля.

4.4. IV этап – экспликация музыкально-шумового оформления спектакля

Музыкальное оформление спектакля методом подбора. Компиляция музыкально-шумового материала. Составление первого варианта музыкально-шумовой партитуры спектакля. Создание фонограммы.

4.5. V этап – репетиция с использованием фонограммы

Репетиция с использованием первого варианта фонограммы. Репетиция с концертмейстером. Введение музыкантов-исполнителей. Уточнение концепции музыкального оформления в процессе репетиционной работы.

5. Художественные возможности современной звукотехники и принципы работы с ней

5.1. Радиозвукотехническое оснащение драматического театра

Радиотрансляционная техника. Электрозаписывающие и проигрывающие устройства. Микшерный пульт. Микрофонная техника. Синтезаторы и компьютерные технологии звуковоспроизведения.

5.2. Искусство звукооператора

Организация и оперирование различными звуковыми планами – звуковое мизансценирование. Технология проведения звукозаписи (запись речи, запись музыкальных инструментов, запись шумов и т. д.). Звуковой монтаж. Контроль и оценка качества звукозаписи. Создание и использование музыкальной и шумовой фонотеки.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Структура содержания курса «Музыкальное оформление спектакля» представляет собой систему лекционных и практических занятий, целью которых является приобретение знаний по специфике использования музыки в драматургическом произведении. Практические занятия строятся в проблемно-поисковой форме, позволяющей анализировать качество усвоения предыдущего материала.

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» должна быть нацелена не только на закрепление теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, но

прежде всего на практическое приложение теоретических знаний, на отработку практических навыков создания звуковой партитуры спектакля.

Самостоятельная работа включает:

- подготовку к практическим и индивидуальным занятиям (подготовка докладов и сообщений, выполнение заданий на практическую отработку отдельных навыков: подбор звукошумового и музыкального материала к определенным сюжетам и сценическим этюдам, создание звукозаписей и т.п.);
- самостоятельное знакомство с театральными спектаклями и выполнение аналитических разборов звуковой драматургии этих спектаклей;
- создание проектов звукового оформления спектаклей или сценических композиций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Тема 2. Исторические формы театральной музыки

Подготовка докладов по предложенной тематике:

1. Музыка в античном театре
2. Средневековые зрелищные формы и место в них музыки.
3. Музыкальный и драматический театр в Европе Нового времени
4. Театральная музыка эпохи классицизма
5. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика (Театральная музыка Ф. Шуберта, К. Вебера, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Э. Грига, Ж. Бизе)
6. Режиссерский театр XX века и его отношение к музыке. Единство режиссерского решения и музыкального оформления в спектаклях К. Станиславского, В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, А. Таирова
7. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектаклей в современном отечественном драматическом театре (театральная музыка Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Т. Хренникова, В. Гаврилина, Э. Денисова, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, М. Таривердиева, Г. Гладкова, А. Рыбникова, А. Шнитке).

Тема 3. Звукорежиссура спектакля

3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля

Проанализировать, опираясь на предложенную схему, следующие постановки:

- А. Чехов «Вишневый сад» (Марк Захаров, 2011 – Московский государственный театр «Ленком»).

Композитор – С.А. Рудницкий

- Г. Горин «Чума на оба ваших дома» (Татьяна Ахрамова, 2002 – Московский академический театр им.В.Маяковского). Композитор - А.Мисин

Схема анализа:

1. Увертюра, музыкальные антракты, музыкальный финал, музыкальные номера).
2. Сюжетная музыка и ее функции (музыкальная характеристика персонажей, характеристика места и времени действия, создание атмосферы действия).
3. Условная музыка и ее функции (подчеркивание конструктивно-композиционного строения спектакля, выделение кульминаций, придание единства спектакля с помощью сквозного интонационного развития, создание психологического подтекста, обострение конфликта).

3.2. Музыкальные формы

Проанализировать, опираясь на предложенную схему, следующие постановки:

- П. Неруда «Сияние и смерть Хоакина Мурьеты» (Павел Грушко, Алексей Рыбников, 1978; 2008 – Театр А.Рыбникова, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»)

- М. Лермонтов «Маскарад» (Коляда-театр)

Схема анализа:

1. Законченные музыкальные формы (увертюра, вступление, интермедия, музыкальный антракт, музыкальное заключение, финал, вставные музыкальные номера – зонги, танцы, песни)
2. Лейттемы и лейтмотивы постановки

3. Эпизодические, разомкнутые кратковременные музыкальные фрагменты и шумы. Способы их функционирования в спектакле.

Тема 4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля

Целью практических заданий цикла является подготовка к постановке музыкально-поэтического спектакля (хронометражом 10-15 минут)

4.1. Подготовительный этап

1. Выбор художественного материала и учет реальных музыкальных возможностей постановочной группы.

2. Оценка музыкальной подготовленности участников театрального коллектива. Оценка возможностей радиозвукотехнических средств и живого исполнения.

4.2. Выявление музыкально-шумовых моментов

1. Читка материала и выявление музыкально-шумовых моментов, обусловленных режиссерским замыслом.

2. Осознание и фиксация музыкальных впечатлений и ассоциаций, возникших при чтении композиции.

4.3. Создание звукового оформления показа

1. Формулирование требований, предъявляемых к музыке данной постановки.

2. Зависимость музыкального оформления от индивидуального режиссерского замысла – его жанрового и стиливого решения, принципа интерпретации текстов.

4.4. Экспликация музыкально-шумового оформления

1. Музыкальное оформление постановки методом подбора.

2. Компиляция музыкально-шумового материала. Составление первого варианта музыкально-шумовой партитуры. Создание фонограммы.

4.5. Репетиция с использованием фонограммы

1. Репетиция с использованием первого варианта фонограммы. Введение музыкантов-исполнителей.

2. Уточнение концепции музыкального оформления в процессе репетиционной работы.

Литература для подготовки:

1. Басалаев, С.Н. Музыкальное оформление спектакля: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 52.03.02 (071500) "Народная художественная культура", профиль подготовки "Руководство любительским театром", квалификация (степень) выпускника "бакалавр" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово :КемГИК, 2014. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63614>. — Загл. с экрана.

2. Чупахина, Т.И. Музыка в театре: учебное пособие: в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75474>. — Загл. с экрана.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Рекомендуемая литература

Основная

1. Чупахина, Т.И. Музыка в театре: учебное пособие: в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Омск :ОмГУ, 2015. — 104 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/75474>. — Загл. с экрана.

Дополнительная

1. Басалаев, С.Н. Музыкальное оформление спектакля: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 52.03.02 (071500) "Народная художественная культура", профиль подготовки "Руководство любительским театром", квалификация (степень) выпускника "бакалавр" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Кемерово :КемГИК, 2014. — 80 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63614>. — Загл. с экрана.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория № 213 С лекционная - 17 столов двухместных для обучающихся, 34 стула для обучающихся, стол для преподавателя, стул для преподавателя, доска меловая, телевизор с USB, системный блок.

Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование, стол для преподавателя, стул для преподавателя.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

Проверка качества усвоения теоретических знаний осуществляется в процессе обучения как в устной, так и в письменной форме. Выполнение контрольных заданий в ходе практических групповых и индивидуальных занятий позволяет преподавателю оценить эффективность усвоения практических навыков.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная аттестация предполагает экзамен в 3 семестре.

На экзамене проверяется:

- умение ориентироваться в мире звукового и музыкального материала, используемого в театре;
- знание закономерностей музыкально-звуковой драматургии спектакля;
- владение техническими средствами, обеспечивающими музыкально-звуковое оформление театрального спектакля;
- наличие навыков профессионального творческого использования музыки и звукошумового оформления при постановке спектаклей.

В качестве экзаменационного задания студенты:

- 1) отвечают на теоретические вопросы курса (используя примеры музыкального оформления конкретных спектаклей);
- 2) представляют самостоятельно подготовленные проекты музыкально-звукового оформления спектакля или иной сценической композиции.

Форма проведения теоретической части экзамена: по билетам, включающим в себя один теоретический вопрос.

Примерные вопросы к экзамену

1. Музыка как художественный компонент спектакля. Выразительные и изобразительные возможности театральной музыки. Театральный синтез и место в нем музыки. Музыка как элемент «оформления», «сопровождения» сценического действия.

2. Участие музыки в создании общей тональности спектакля: усиление средствами музыки эмоционально-психологического воздействия событий сценического ряда; характеристика персонажей, социальной и исторической среды; создание смыслового и психологического подтекста.

3. Музыкальный ряд драматического спектакля и музыкальный спектакль. Музыкальная композиция сценического действия (интерлюдии, музыкальные вставки). Участие музыки в создании ритмо-интонационного, темпового и динамического строя спектакля. Музыкальная тема спектакля.

4. Исторические формы театральной музыки: музыка в древнем театре; средневековые зрелищные формы и место в них музыки; музыкальный и драматический театр в Европе Нового времени; театральная музыка эпохи классицизма; режиссерский театр XX века и его отношение к музыке.

5. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектаклей в современном отечественном драматическом театре (театральная музыка Д. Шостаковича, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Т.

Хренникова, В. Гаврилина, Э. Денисова, С. Губайдулиной, Р. Щедрина, М. Таривердиева, Г. Гладкова, А. Рыбникова, А. Шнитке).

6. Единство режиссерского решения и музыкального оформления в спектаклях. Работа с композитором, звукорежиссером или самостоятельное создание звукового оформления спектакля. Роль звукорежиссера в музыкальном оформлении.

7. Искусство звукооператора. Организация и оперирование различными звуковыми планами – звуковое мизансценирование. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля. Техническая специфика при музыкальном оформлении спектакля. Технология проведения звукозаписи (запись речи, запись музыкальных инструментов, запись шумов и т. д.). Звуковой монтаж.

8. Классификация театральной музыки (увертюра, музыкальный антракт, музыкальный финал, музыкальный номер). Лейтритмы, лейтгармонии, лейттемы в музыкальном оформлении. Использование танцевальной музыки.

9. Сюжетная музыка и ее функции (музыкальная характеристика персонажей, характеристика места и времени действия, создание атмосферы действия, характеристика невидимого действия).

10. Условная музыка и ее функции (подчеркивание конструктивно-композиционного строения спектакля, выделение кульминаций, сквозного интонационного развития, создание психологического подтекста, обострение конфликта). Музыка внутрисценическая и выходящая за рамки сценического действия.

11. Законченные музыкальные формы в оформлении спектакля (увертюра, вступление, интермедия, музыкальный антракт, музыкальное заключение, финал, вставные музыкальные номера – зонги, танцы, песни). Эпизодические, разомкнутые кратковременные музыкальные фрагменты и шумы. Способы их функционирования в спектакле.

12. Драматическая целостность музыкально-звукового оформления спектакля. Способы ее достижения: повторность, лейтмотив, метод контраста, контрапункт и т. п.

13. Первый подготовительный этап работы над музыкальным оформлением спектакля (выбор пьесы и учет реальных музыкальных возможностей театрального коллектива, оценка музыкальной подготовленности участников театрального коллектива, оценка возможностей радиозвукотехнических средств театра).

14. Второй этап работы над музыкальным оформлением спектакля – выявление музыкально-шумовых моментов. Чтение пьесы и выявление музыкально-шумовых моментов (текст пьесы, значение авторских ремарок в тексте, режиссерский замысел). Осознание и фиксация музыкальных впечатлений и ассоциаций, возникших при чтении пьесы. Ознакомление с музыкой эпохи, к которой относится пьеса.

15. Третий этап работы над музыкальным оформлением спектакля – создание звукового оформления спектакля. Формулирование требований, предъявляемых к музыке данного спектакля. Зависимость музыкального оформления спектакля от индивидуального режиссерского замысла спектакля (жанровое и стилевое решение, принцип интерпретации драматического произведения).

16. Четвертый этап работы над музыкальным оформлением спектакля – экспликация музыкально-шумового оформления: музыкальное оформление спектакля методом подбора; компиляция музыкально-шумового материала; составление первого варианта музыкально-шумовой партитуры спектакля; создание фонограммы.

17. Пятый этап работы над музыкальным оформлением спектакля – репетиция с использованием фонограммы: репетиция с использованием вариантов фонограммы, репетиция с концертмейстером, введение музыкантов-исполнителей. Уточнение концепции музыкального оформления в процессе репетиционной работы.