Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 05.03.2022 09:18:45
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

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

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Зам. директора по УМР

_____
/Л. П. Филатова/
«___»_____2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.ДВ.04.02 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	«Музыкально-компьютерные технологии»
Форма обучения	Заочная

Нижний Тагил
2019

Рабочая программа дисциплины «Музыкальное оформление спектакля». Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», Нижний Тагил, 2019. 16 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров (ФГОС 3++) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.

Автор: доцент кафедры ТХО, к.ф.н. Миронов А.В.

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.культ-и Садриева А.Н.

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 12 сентября 2019 г., протокол № 1.

Зав. кафедрой Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования 11 октября 2019 г., протокол № 1.

Председатель МК ФХО А. Н. Садриева

И. о. декана ФХО И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019.
© Миронов Алексей Владимирович, 2019.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи освоения дисциплины……. 4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…… 4
3. Результаты освоения дисциплины……. 4
4. Структура и содержание дисциплины……... 6
   4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы……... 6
   4.2. Учебно-тематический план…….. 6
   4.3. Содержание дисциплины…….. 7
5. Образовательные технологии……. 10
6. Учебно-методическое обеспечение……..... 11
   6.1. Организация самостоятельной работы студентов……. 11
   6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации……. 13
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение……. 16
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……..... 16

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 и музыкальной партитуры 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 «Музыкально-компьютерные технологии». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой технологий художественного образования.

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, предметно-содержательного модуля образовательной программы, является курсом по выбору. Ее изучение логически связано с освоением следующих профильных дисциплин: «Музыкальная акустика», «Информационные технологии в музыке», «История и теория музыки», «Музыкально-исполнительская подготовка», «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Практикум по музыкально-театральной деятельности», «Основы звукорежиссуры и студийной звукозаписи». Для знакомства с дисциплиной «Музыкальное оформление спектакля» студент должен знать историю мировой сценической 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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы.

ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере).

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
А Преподавание по дополнительным общеобразовательным программам В Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ	ПК-5. Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы	5.1. Знает компоненты образовательной среды и их дидактические возможности; принципы и подходы к организации предметной среды для обучения школьному предмету «Музыка» и музыкальному искусству в системе дополнительного художественного образования
		5.2. Умеет обосновывать и включать этнокультурные объекты в образовательную среду и процесс обучения; использовать возможности социокультурной среды региона в целях достижения результатов обучения
		5.3. Владеет умениями по проектированию элементов предметной среды с учетом возможностей конкретного региона
	ПК-7. Способен осуществлять практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области (сфере)	7.1. Знает содержание, формы, методы и приемы работы в системе дополнительного художественного образования в области музыкального искусства
		7.2. Умеет применять современные методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального занятия в системе дополнительного художественного образования в области музыкального искусства
		7.3. Владеет навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения музыкальному искусству в системе дополнительного художественного образования в соответствии с конкретными образовательными, развивающими и воспитательными задачами

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 занятий 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;

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

владеть:

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

– 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;

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	заочная
	7, 9 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	**108**
Контактная работа, в том числе:	**36**
Лекции	8
Практические занятия	28
Самостоятельная работа, в том числе:	**72 (59+13)**
Изучение практического курса	25
Самоподготовка к текущему контролю знаний	34
Подготовка к экзамену в 7 семестре, дифференцированному зачету в 9 семестре	**13 (9+4)**

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятиия		
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	6		2	4	
2.3. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика	6		2	4	
3. Звукорежиссура спектакля					
3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления	6	2		4	Представление задания в груп-

спектакля					пе
3.2. Музыкальные формы	8	2	2	4	Представление задания в группе
3.3. Шумовое решение спектакля	7		2	5	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача экзамена	**9**			**9**	
Всего в 7 семестре	**54**	**8**	**10**	**27+9**	
4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля					Проверка выполненного задания преподавателем
4.1. I этап – подготовительный	8		2	6	Представление задания в группе
4.2. II этап выявление музыкально-шумовых моментов	6		2	4	Представление задания в группе
4.3. III этап – создание звукового оформления спектакля	10		4	6	Представление задания в группе
4.4. IV этап–экспликация музыкально-шумового оформления спектакля	8		2	6	Представление задания в группе
4.5. V этап – репетиция с использованием фонограммы	10		4	6	Представление задания в группе
5. Художественные возможности современной звукотехники и принципы работы с ней					
5.1. Радиозвукотехническое оснащение драматического театра	4		2	2	Проверка выполненного задания преподавателем
5.2. Искусство звукооператора	4		2	2	Проверка выполненного задания преподавателем
Подготовка и сдача диф.зачета	**4**			**4**	
Всего в 9 семестре	**54**		**18**	**32+4**	
Всего по дисциплине	**108**	**8**	**28**	**72 (59+13)**	

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
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	4
9.	4.4. IV этап–экспликация музыкально-шумового оформления спектакля	2
10.	4.5. V этап – репетиция с использованием фонограммы	4
11.	5.1. Радиозвукотехническое оснащение драматического театра	2
12.	5.2. Искусство звукооператора	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. Шуберта, К. Вебера, Ф. Мендельсона, Г. Берлиоза, Ш. Гуно, 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, Р. Щедрина, М. Таривердиева, Г. Гладкова, А. Рыбникова, А. Шнитке, В. Мартынова).

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 чте-

нии 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.

Лекционный цикл посвящен общетеоретическим темам, вводящим в проблематику анализа музыкальных партитур постановок. Процесс обучения по данной дисциплине предусматривает применение традиционного подхода, при котором в ходе лекционных занятий раскрываются общие вопросы, формируются основы теоретических знаний. Дисциплина предусматривает просмотр и анализ профессиональных спектаклей и постановок, в которых ключевые музыкальные лейтмотивы являются неотъемлемой частью режиссерского замысла и высказывания.

Практические занятия строятся в проблемно-поисковой форме, позволяющей анализировать качество усвоения предыдущего материала, закрепление полученных теоретических знаний в процессе анализа и активного обсуждения поставленных вопросов, освоение специальной литературы и отработку приемов анализа и интерпретации на конкретном материале (произведений музыкального искусства, фрагментов театральной музыки). Анализ предполагает работу студентов с режиссерско-постановочным взглядом на постановочный материал. Практические занятия продуктивного типа в основе своей содержат аналитические рассуждения студентов с опорой на собственные схемы анализа.

Самостоятельная работа в рамках дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» нацелена не только на закрепление теоретического материала, полученного на лекци-

онных занятиях, но прежде всего на практическое приложение теоретических знаний, на отработку практических навыков создания звуковой партитуры спектакля, что способствует формированию необходимого художественного кругозора студента и обогащению опыта восприятия художественных явлений.

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.

Программа реализуется с применением активных методов обучения, позволяющих стимулировать познавательную деятельность студентов, способствовать развитию критического мышления и заложить основу профессиональной подготовки в сфере театрально-исполнительских и музыкальных познаний. Способы проверки самостоятельной работы: ответы на практических занятиях, обсуждение отзывов студентов о просмотренных постановках, работа с музыкальным материалом для собственных постановочных вариаций.

Реализация данной программы предусматривает активное использование мультимедиатехнологий. Изложение лекционного материала сопровождается просмотром фрагментов видеопостановок, слайдов, репродукций, компьютерных презентаций, прослушиванием музыкальных произведений. Предусмотрены выступления студентов с докладами и сообщениями. По итогам выступлений ведется их анализ и обсуждение.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Организация самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа включает в себя:

– просмотр театральных постановок, предложенных для изучения, а также анализ их музыкального содержания;
– самостоятельное знакомство с видами театральной музыки, полагаясь на просмотры постановок;
– самостоятельное изучение некоторых тем учебной программы, достаточно простых для усвоения и хорошо обеспеченных литературой;
– выполнение в течение семестра проектных работ и сообщений на основе планов практических заданий;
– подготовку к практическим занятиям, что обеспечивает систематичность самостоятельной работы студентов, с одной стороны, и развивает творческие способности студентов с другой.

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, Ш. Гуно, 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, Р. Щедрина, М. Таривердиева, Г. Гладкова, А. Рыбникова, А. Шнитке, В. Мартынова).

Тема 3. Звукорежиссура спектакля

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)
- Г. Ибсен, драматическая поэма «Пер Гюнт» (музыка – Э. Григ): «Пер Гюнт» (реж. М. Захаров, театр «Ленком», 2012); «Пер Гюнт» (реж. Уве Янсон, Германия , 2006).
- А. Чехов «Вишневый сад» (Марк Захаров, 2011 – Московский государственный театр «Ленком»). Композитор – С.А. Рудницкий
- Г. Горин «Чума на оба ваших дома» (Татьяна Ахрамкова, 2002 – Московский академический театр им.В.Маяковского). Композитор - А.Мисин

Схема анализа:

1. Сценарная и музыкальная драматургия постановки (музыкальные образы, выявляющие скрытые стороны поведения действующих лиц, их сложные внутренние взаимоотношения)
2. Законченные музыкальные формы (увертюра, вступление, интермедия, музыкальный антракт, музыкальное заключение, финал, вставные музыкальные номера – зонги, танцы, песни)
3. Лейттемы и лейтмотивы постановки
4. 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 стилевого 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.

Тема 5. Художественные возможности современной звукотехники и принципы работы с ней

5.1. Радиозвукотехническое оснащение драматического театра

Радиотрансляционная техника и принципы ее работы. Электрозаписывающие и проигрывающие устройства. Микшерный пульт: работа с источником звука. Микрофонная техника и специфика ее использования в формате зала. 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. Работа со звуковым оформлением в пространстве показа.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной (сообщения и доклады на практических занятиях, участие в дискуссионных обсуждениях) и в письменной форме (написание критико-аналитических работ и контрольных работ), а также в постановочной деятельности, связанной с музыкальным оформлением художественной композиции.

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины. При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля:

– анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на практическом занятии;

– анализ и оценка аналитико-критических выступлений студентов;

– оценка учебно-познавательной активности студентов при решении практических заданий постановочного плана.

Текущий контроль позволяет выявить не только качество знаний студентов, но и их способность применить эти знания к решению практических задач в формате сценического пространства с использованием звукотехники.

Изучение дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» завершается дифференцированным зачетом, на котором проверяется:

– умение ориентироваться в мире звукового и музыкального материала, используемого в театре;

– усвоение основных теоретических понятий и категорий, необходимых для восприятия и анализа музыкального оформления спектакля;

– знание закономерностей музыкально-звуковой драматургии спектакля;

– широта художественного кругозора;

– способность аналитически осмыслять и интерпретировать театральные постановки, а также их музыкальное оформление;

– владение техническими средствами, обеспечивающими музыкально-звуковое оформление театрального спектакля;

– наличие навыков профессионального творческого использования музыки и звукошумового оформления при постановке спектаклей.

В качестве 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, лейтгармоиии, лейттембры 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. Читка 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.

Критерии оценки

При ответе на вопросы и выполнении задания студент должен:

– показать знание основных теоретических понятий, особенностей различных видов театрального музыкального оформления;

– при выполнении практического задания – способность аналитически осмыслять и интерпретировать музыкальные партитуры спектаклей, выявлять смыслы, заложенные в художественном произведении;

– проводить сравнительный анализ музыкальных интерпретаций предложенных постановок и обосновать собственный выбор музыкального варианта, наиболее близкого к авторскому замыслу текста;

– создавать собственную сценическую композицию с использованием музыкального оформления.

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

1. Аудитория для лекционных занятий – № 213С.
2. Компьютер (ноутбук).
3. USB-колонки.
4. ЖК-телевизор (плазменная панель).
5. Фонд аудио- и видеозаписей.
6. Аудитория № 208 С (демонстрационный зал) - 168 концертных кресел, 2 пианино, проектор, экран, концертное аудио- и световое оборудование