

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 2025.02.17
Уникальный программный ключ:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

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

Факультет филологии и межкультурной коммуникации
Кафедра иностранных языков и русской филологии

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ»

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профили подготовки Музыка

Автор(ы) А. В. Миронов, к. филол. н.

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: 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:

1. Дать представление о музыкально-звуковой драматургии спектакля и ее закономерностях.
2. Развить способности к самостоятельной разработке музыкального оформления детского театрального спектакля.
3. Сформировать практические умения и навыки, помогающие ориентироваться в мире звукового и музыкального материала, используемого в театре.
4. Сформировать навыки владения техническими средствами, обеспечивающими музыкально-звуковое оформление театрального спектакля.
5. Познакомить студентов с опытом использования музыки и звукошумового оформления при постановке спектаклей.

Задачи прикладного характера:

1. Формирование коммуникативных навыков, формирование навыков художественного и образного мышления при работе с детьми.
2. Расширение сферы общекультурных знаний, развитие умений обобщать материал, анализировать его и адаптировать применительно к сфере постановочных технологий в музыке.
3. Воспитание уважительного отношения к лучшим образцам мировой и отечественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкальное оформление спектакля» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Музыка». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в модуль «Дисциплины по выбору» и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Курс строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Методы исследовательской и проектной деятельности.
2. Практикум по музыкально-театральной деятельности.
3. Режиссура театрализованных представлений и праздников
4. Музыкально-инструментальное исполнительство.
5. Вокальное исполнительство.

Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как предшествующее:

1. История отечественной музыки.
2. История зарубежной музыки.
3. Педагогическая практика.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
--------------------------------	--	-------------

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета).	Знает понятийный аппарат дисциплины Умеет применять знания о музыкальной режиссуре театрализованных представлений в разных видах педагогической деятельности Владеет навыками анализа произведений музыкального и театрального искусства различных художественных стилей и направлений
	ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО.	Знает изобразительно-выразительные средства музыки и театра Умеет самостоятельно подбирать текстовый и иллюстративный материал для музыкального оформления постановки Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
	ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные.	Знает научную методологию дисциплины Умеет разрабатывать сценарии и форматы театрализованных представлений с использованием музыкальной партитуры Владеет технологией проведения музыкальных занятий, уроков музыки для разработки музыкального оформления спектакля
	ПК-2 – Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность	ПК-2.1. Демонстрирует умение постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной деятельности и методов ее реализации в соответствии с требованиями ФГОС ОО и спецификой учебного предмета.
	ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных видов внеурочной деятельности ребенка (учебной,	Знает принципы проектирования воспитательной деятельности Умеет планировать, организовывать постановочную работу Владеет методами реализации воспитательной деятельности
		Знает формы организации внеурочной деятельности Умеет приобщать детей к музыкальной и сценической

	игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору).	культуре Владеет методами и формами организации внеурочных событий
	ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся по вопросам воспитания, в том числе родителям детей с особыми образовательными потребностями.	Знает принципы работы с контингентом обучающихся
		Умеет оказывать коммуникативное воздействие на реципиента
		Владеет навыками коммуниканта, а также толерантного подхода к решению проблемных ситуаций
ПК-3 – Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов	ПК-3.1. Владеет способами интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности (исследовательской, проектной, групповой и др.).	Знает специфику развивающей образовательной среды
		Умеет адаптировать специфику развивающей образовательной среды согласно поставленным образовательным задачам
		Владеет навыками интеграции учебных предметов для организации развивающей учебной деятельности
	ПК-3.2. Использует образовательный потенциал социокультурной среды региона в преподавании (предмета по профилю) в учебной и во внеурочной деятельности	Знает специфику образовательного потенциала социокультурной среды региона
		Умеет адаптировать специфику образовательного потенциала социокультурной среды региона согласно поставленным образовательным задачам
		Владеет навыками организации учебной и внеурочной деятельности
	ПК-3.3. Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды для достижения личностных и метапредметных результатов обучения	Знает психолого-педагогические условия создания развивающей образовательной среды
		Умеет ориентироваться в психолого-педагогических условиях создания развивающей образовательной среды
		Владеет психолого-педагогическим подходом при формировании развивающей образовательной среды

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. е. (108 ч.), семестр изучения – 3, 4, распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа , в том числе:	10
Лекции	4
Практические занятия	6
Самостоятельная работа	89
Подготовка к зачету, экзамену в 3, 4 семестре	13

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			
Раздел 1. 1. Музыка как художественный компонент спектакля Тема 1.1. Театральный синтез и место в нем музыки 1.2. Основные конструктивные и выразительные функции музыки в драматическом спектакле	10	2		4 4	Экспресс-опрос	Вопросы к экзамену
Раздел 2. 2. Исторические формы театральной музыки Тема 2.1. Музыка в древнем театре.	10	2		8	Устный и письменный ответ	
Тема 2.2. Театральная музыка эпохи классицизма. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика	8			8	Письменный ответ	
Тема 2.3.	8			8	Письменный	

Режиссерский театр XX века и его отношение к музыке					ответ	
Раздел 3. Звукорежиссура спектакля Тема 3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля	12		2	10	Устный и письменный ответ	
Тема 3.2. Музыкальные формы	10			10	Письменный ответ	
Раздел 4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля Тема 4.1. I этап – подготовительный	12		2	10	Презентация проекта	
Тема 4.2. II этап – создание звукового оформления спектакля	10			10	Письменный ответ	
Тема 4.3. III этап – репетиция с использованием фонограммы	10			10	Письменный ответ	
Раздел 5. Художественные возможности современной звукотехники и принципы работы с ней Тема 5.1. Радиозвукотехническое оснащение драматического театра. Искусство звукооператора	9		2	7	Презентация проекта	
Подготовка и сдача экзамена	9			9		
Всего по дисциплине	108	4	6	98		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

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.

Романтический спектакль и его музыкальная эстетика

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

2.3. 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.

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.

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).

4.2. II 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 стилистового решения, принципа интерпретации драматического произведения. Работа с композитором, звукорежиссером или самостоятельное создание звукового оформления спектакля.

Экспликация музыкально-шумового оформления спектакля

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

4.3. III 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.

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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Жукова, А. М. Формирование музыкально-постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников : монография / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-3551-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/206696> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Чупахина, Т. И. Музыка в театре : учебное пособие : в 2 частях / Т. И. Чупахина. — Омск : ОмГУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2015. — 104 с. — ISBN 978-5-7779-1925-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/75474> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Басалаев, С. Н. Музыкальное оформление спектакля : учебно-методическое пособие / С. Н. Басалаев. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 80 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63614> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Богатырев, В. Ю. Режиссёр в музыкальном театре : монография / В. Ю. Богатырев. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 396 с. — ISBN 978-5-507-48951-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/427481> (дата обращения: 12.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Интернет-ресурсы

1. <https://education.apkpro.ru/courses/> — Цифровая экосистема дополнительного профессионального образования.

2. <https://www.cultmanager.ru/> — Информационный портал для работников учреждений культуры.

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»

https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.