

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 12.02.2025
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 художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.ДВ.04.01 «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»**

Направление подготовки	44.04.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	Дополнительное образование (режиссура театрализованных представлений)
Автор(ы)	А. В. Миронов, к. филол. н. А. Н. Садриева, канд. культурологии

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 театрализованного представления» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Дополнительное образование (режиссура театрализованных представлений)». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, рабочего учебного плана, является дисциплиной по выбору студента.

Курс «Музыкальное оформление театрализованного представления» строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Современная праздничная культура России.
2. Традиционный народный праздник в современной культуре.
3. Обрядовая культура.

Курс изучается параллельно процессу изучения следующих дисциплин:

1. Основы актерского мастерства.
2. История и теория режиссуры.

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

1. Методология, теория и практика современной режиссуры театрализованных представлений и праздников.
2. Режиссерско-постановочная работа на различных сценических площадках.
3. Сценарная драматургия театрализованных представлений и праздников.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИУК 2.1. Знает принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта	Знает основные положения теории и практики театрализованной режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном зрелищном искусстве
		Умеет различать особенности применения технологий праздничной режиссуры в соответствии с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества
		Владет практическими навыками в области режиссуры театрализованных представлений и праздников
	ИУК 2.2. Умеет формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать работу команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических конференциях	Знает исторические и современные новые технологии создания оригинальных, зрелищно-выразительных форм представлений и праздников
		Умеет осуществлять режиссерскую деятельность в общем репетиционном процессе, и в индивидуальной работе при подготовке номеров в процессе постановки и продюсирования различных театрализованных и праздничных форм
		Владет технологиями разработки и проведения праздника
	ИУК 2.3. Выбирает оптимальные способы решения конкретных задач проекта на всех этапах его жизненного цикла, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	Знает способы решения конкретных задач проекта, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
		Умеет выбрать способы решения конкретных задач проекта, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
		Владет способами решения конкретных задач проекта, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
ПК-1. Способен осуществлять	ПК-1.1. Знает содержание, формы, методы и приемы работы во	Знает понятийный аппарат дисциплины

практическую (художественно-творческую) деятельность в профильной области	внеурочной деятельности и системе дополнительного образования в области театрального искусства	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 применять современные методики и технологии обучения в ходе планирования и проведения как моделируемого, так и реального занятия в области театрального искусства	Знает изобразительно-выразительные средства музыки и театра
		Умеет самостоятельно подбирать текстовый и иллюстративный материал для музыкального оформления постановки
	ПК-1.3. Владеет навыками творческой модификации методов, приемов, технологий обучения театральному искусству в системе дополнительного образования	Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
		Знает научную методологию дисциплины
		Умеет разрабатывать сценарии и форматы театрализованных представлений с использованием музыкальной партитуры
ПК-2. Способен применять предметные знания по режиссуре театрализованных представлений для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ПК-2.1. Знает структуру и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Владеет технологией проведения музыкальных занятий, уроков музыки для разработки музыкального оформления спектакля
		Знает структуру и содержание семейно-бытовых, календарно-обрядовых, церковных праздников
		Умеет разрабатывать сценарий традиционного народного праздника в образовательной организации
	ПК-2.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных условиях обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Владеет технологиями разработки и проведения традиционного народного праздника
		Знает разновидности семейно-бытовых, календарно-обрядовых, церковных праздников
		Умеет осуществлять отбор содержания традиционного народного праздника в различных условиях обучения
	ПК-2.3. Демонстрирует умение	Владеет технологиями разработки и проведения традиционного народного праздника в различных условиях обучения
		Знает различные формы

	разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	традиционных народных праздников Умеет разрабатывать различные формы проведения традиционных народных праздников, в том числе с использованием информационных технологий Владеет технологиями разработки и проведения различных форм традиционного народного праздника
ПК-3. Способен ориентироваться в теоретических и практических вопросах организации театрализованных представлений на современном уровне развития области	ПК-3.1. Знает современные принципы организации учебной и воспитательной деятельности в сфере художественного образования	Знает историю и теорию классической режиссуры, специфические особенности режиссерского, сценарного и исполнительского творчества в области театрализованных представлений и праздников, их основные выразительные средства Умеет на основе «социального заказа» в эмоционально-образной форме сформулировать режиссерский замысел будущей постановки, разработать оригинальный сценарий и режиссерскую партитуру Владеет методами режиссерского анализа
		Знает главные психолого-педагогические механизмы эмоционального воздействия на зрителей и участников праздничного действия Умеет организовать учебный процесс с применением различных методов оценивания образовательных результатов Владеет технологиями оценивания образовательных результатов
		Знает способы взаимодействия со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования Умеет организовывать взаимодействие со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования Владеет навыками взаимодействия со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования в процессе подготовки и проведения праздника
	ПК-3.2. Умеет организовать учебный процесс с применением различных методов оценивания образовательных результатов	
	ПК-3.3. Демонстрирует готовность к взаимодействию со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. е (216 ч.), семестр изучения – 4-5, распределение по видам нагрузки представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216
Контактная работа , в том числе:	28
Лекции	12
Практические занятия	16
Самостоятельная работа	175
Подготовка к зачету и экзамену	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		4			Тест-опрос	Итоговый тест Вопросы к зачету, экзамену Практическое задание
1.2. Основные конструктивные и выразительные функции музыки в драматическом спектакле		2			Тест-опрос	
Раздел 2. 2. Исторические формы театральной музыки Тема 2.1. Музыка в древнем театре		2	2		Устный ответ Практическое задание	
Тема 2.2. Театральная музыка эпохи классицизма. Романтический спектакль и его музыкальная эстетика		2	2		Устный ответ Практическое задание	
Тема 2.3. Режиссерский театр XX века и его отношение к музыке		2	2		Устный ответ Практическое задание	

Раздел 3. Звукорежиссура спектакля Тема 3.1. Музыка и шумы как составные части звукового оформления спектакля			2		Устный ответ	
Тема 3.2. Музыкальные формы			2		Устный ответ	
Раздел 4. Основные этапы и принципы работы режиссера над музыкально-шумовым оформлением спектакля Тема 4.1. I этап – подготовительный			2		Устный ответ	
Тема 4.2. II этап – создание звукового оформления спектакля			2		Устный ответ	
Тема 4.3. III этап – репетиция с использованием фонограммы			2		Устный ответ	
Подготовка и сдача зачета и экзамена	13	-	-	13		
Всего по дисциплине	216	12	16	175+13		

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 стиливого 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. 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.

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://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.