С.В.АСРИЕВА

МУЗЫКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебной и воспитательной работе _____ Е.В.Горбылева
«_____» _____ 20____г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 052a556b0039ad5f8c4f749b3ade26ca30
Владелец: Подгузова Елена Евгеньевна
Действителен: с 05.08.2022 по 29.10.2023

Обсуждена на заседании кафедры:

Зав. кафедрой _____ / _____
Протокол № _____
от «_____» _____ 20____г.

С.В.АСРИЕВА

МУЗЫКА В ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, **направленности (профилю) –** Театрализованные представления и праздники; **форме обучения:** очной

Смоленск
2022

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

обеспечить теоретический и практический уровень подготовки студентов в области музыки в театрализованном представлении, необходимый для работы по специальности в этой сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Является дисциплиной обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями

ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;

Знать: основы культуроведения; принципы, методики итехнологии социокультурного проектирования.

Уметь: участвовать в исследовательских и проектных работах впрофессиональной сфере.

Владеть: - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере - навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей

ПК-3 способен реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития

духовно-нравственной культуры общества культурно-зрелищными средствами на материале мировой и отечественной культуры, искусства и спорта

ПК-3 способность реализовывать актуальные задачи воспитания различных групп населения, развития духовно-нравственной культуры общества культурно-зрелищными средствами на материале мировой и отечественной культуры, искусства и спорта

ПК-3.1. Знать: цели и задачи воспитания, в том числе духовно-нравственного; - возрастные и психологические особенности различных групп населения; - специфику воздействия театрализованных и праздничных форм на обучающихся.

ПК-3.2. Уметь: формулировать актуальные задачи воспитания различных групп населения посредством приобщения к ценностям мировой и отечественной культуры; использовать различные методики воспитания творческой личности применительно к различным группам населения.

ПК-3.3.Владеть: методикой использования средств театрализованных представлений и праздников для воспитания различных групп населения; - умением анализировать эффективность средств театрализованных представлений и праздников в воспитании различных групп населения, развитии духовно- нравственной культуры общества.

ПК-12 готовность направлять все виды своей профессиональной деятельности на художественное формирование окружающей среды и художественно- эстетическое воспитание общества, осуществлять профессиональные консультации при подготовке творческих проектов государственными и негосударственными учреждениями в области театрализованных представлений и праздников и праздничной культуры

ПК-12.1. Знать: характерные черты театрализации - как творческого метода режиссуры, направленного на художественно- просветительскую деятельность; специфические особенности режиссуры и драматургии театрализованных представлений и праздников

ПК 12.2. Уметь: создавать драматургическую основу (проект) различных форм театрализованных представлений и праздников; воплощать художественный замысел в постановке целостного произведения; наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные образы для последующего создания различных театрализованных форм

ПК 12.3. Владеть: основами организации руководства творческими коллективами с учетом особенностей его состава, с целью сохранения распространения и приумножения

культурных, духовно- нравственных и эстетических ценностей человечества посредством реализации художественного замысла

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Недели семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах по очной форме обучения					Форма текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) форма
				Лекции	Семинары	Практические	практическаяподготовка	Самостоятельная работа	
1	Раздел 1. Музыка в театрализованном представлении	4	1-18	20	12			28	Контрольн работа
		5	1-18	12	12	10	4	26	Зачет
		6	1-12	12		10		30	Курсовая работа, эк
			Всего: 180	**48**	**24**	**20**	**4**	**84**	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Интерактивные технологии обучения, предполагают организацию обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия обучающихся друг с другом и с преподавателем.

5.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включа самостоятельную работу студент и трудоемкость в (часах)					
				всего	лекции	семинары	практические	Практическая подготовка	самостоятельная
	Раздел 1. Музыка в театрализованном представлении								
1	Музыка в системе искусств.	4	1-3		4	2			4
2	Функции музыки.	4	4-6		4	2			4
3	Музыка в театре и театрализованном представлении.	4	7-9		4	2			4
4	Выразительные средства музыки.	4	10-12		4	2			4
5	Музыкальные инструменты.	4	13-15		4	2			4
6	Звукопись и звукоизобразительность.	4	16-17		2	2			4
7	Принципы режиссёрского анализа музыки.	4	18		2				4
8	Типология музыкального	5	1-3		2	2	2		4

	произведения.								
9	Функция времени в музыкальном произведении.	5	4-6		2	2	2		4
10	Жанровая структура музыкального произведения	5	7-9		2	2	2		4
11	Стиль музыкального произведения.	5	10-12		2	2	2	4	4
12	Музыкальные и внемузыкальные ассоциации.	5	13-15		2	2	2		5
13	Программность в музыке.	5	16-18		2	2	2		5
14	Национальный колорит музыки.	6	1-2		2		2		5
15	Целостный анализ музыкального произведения.	6	3-4		2		2		5
16	Музыка в театрализованных представлениях античности.	6	5-6		2		2		5
17	Музыка в светских и религиозных праздниках средневековья.	6	7-8		2		2		5
18	Музыка карнавала.	6	9-10		2		2		5
19	Музыка спортивных олимпиад.	6	11-12		2		2		5
				180	**48**	**24**	**20**	**4**	**84**

Раздел 1. Музыка в театрализованном представлении

Тема 1Музыка в системе искусств.

Понятие о музыке, как виде искусства. Поиск сходства и различий музыки с другими видами искусств. Искусства динамические и статические; пространственные и плоскостные; простые и синтетические; вербальные и невербальные; экстравертные и интравертные; временные и не-временные; аудио- и визуальные искусства; искусства материальные и нематериальные. Музыкальный образ и его специфические особенности. Звуковая природа музыки. Музыка как временное искусство. Эмоциональная природа музыкального искусства. Содержание в музыке. Общественное назначение музыки.

Тема 2 Функции музыки

Коммуникативная, познавательно-просветительская, воспитательная, суггестивная и этическая функции музыки. музыка как средство создания эмоциональной атмосферы;создание средствами музыки национального колорита и характера эпохи;музыка как средство формирования темпо–ритма сценического действия;музыка и сквозное действие представления; лейтмотив воплощение сюжетных линий развития, обобщающе–смысловая роль лейтмотива, объединяющие свойства лейтмотива;музыка как средство сюжетного развития; использование музыки по принципу контраста с другими компонентами досугового мероприятия; музыка как средство индивидуальной и групповой характеристики; музыка как средство иронии, пародии и гротеска.

Тема 3 **Музыка в театре и театрализованном представлении.**

Специфические особенности музыки в театрализованном представлении:

- лаконизм музыкальных тем;
- предельная яркость и образность;
- возможность использования фрагментов музыкальных произведений;
- возможность другой музыкальной аранжировки произведения;

компиляция музыки в театрализованном представлении.

Понятие музыкальной драматургии. Музыка как характеристика персонажа и ситуации. Музыкальный лейтмотив в драматургии. Музыка как носитель невербальной информации – отражённый музыкой эмоционально-психологический контекст спектакля. Музыка на сцене. Авторские ремарки и музыка.

Понятие жанра. Разнообразие жанров:

- вокальная и инструментальная музыка, основные жанры сольной и хоровой во- кальной музыки, песенный и декламационный принципы, речевые интонации;
- танцевальные жанры, ритм танца, народная танцевальная мелодика, старинные за- падноевропейские танцы, танцевальная сюита, танцевальные жанры XIX века: вальс, мазурка, полонез, полька и другие;
- инструментальная музыка, сольная и ансамблевая инструментальная музыка;
- камерная музыка, прелюдия, ноктюрн, этюд, соната;
- музыка программная и непрограммная;
- симфоническая музыка;
- симфонический оркестр и его группы, основные виды симфонической музыки,симфония, сонатное аллегро;
- музыкально–сценические жанры, балет как жанр, язык хореографии, хореография имузыка, жанры балетных танцев;
- опера, драматургия оперы, контрастность образов и наличие конфликтности, ха-рактеристики героев, оперные формы, важнейшие разновидности оперы;
- оперетта, мюзикл (обзорно), эстрадная музыка, эстрадные составы, репертуар, жан-ры, аранжировка и манера исполнения;
- происхождение важнейших эстрадных жанров, стилистика джазовой музыки, мо-лодёжная музыкальная эстрада.

Тема 4**Выразительные средства музыки.**

Основные выразительные средства музыки (музыкальный язык). Мелодии и гармония. Музыкальный звук. Пространство. Тембр. Ритм, метр, темп. Фактура. Лад. Тесная связь мелодического начала со звучанием живой человеческой речи, с ее интонациями. Интонация как связующее звено между разговорной речью и музыкальной. Выразительная роль ритма. Возможности музыкальных средств.

Тема 5 Музыкальные инструменты.

Виды музыкальных инструментов. Классификация музыкальных инструментов: струнные – смычковые и щипковые; духовые – медные и деревянные; клавишные, механические, электронные, ударные. Симфонический оркестр. Музыкальные инструменты с определённой и определённой высоты звучания. Тембр,их художественная задача. Народные музыкальные инструменты.

Тема 6 Звукопись и звукоизобразительность.

История интеграции звукописи в музыкальное искусство. Звукопись как художественный приём в контексте авторского замысла. Звукоизобразительность – история стилей в контексте обращения к звукоизобразительности. Об эстетическом и смысловом различии звукописи и звукоизобразительности в условиях музыкального искусства.

Тема 7. Принципы режиссёрского анализа музыки.

Объект анализа в музыке с позиций режиссёра. Слуховой анализ. О понятии «простой» и «сложной» музыки. Дискретность окружающей звуковой среды. О целостности звуковой картины мира. Музвкальное произведение как банк информации – исторической, стилистической, культорологической, эстетической.

Тема 8. Типология музыкального произведения.

Понятие типа музыкального произведения. Качественные параметры фольклора в слуховом анализе. Авторский фольклор. Фольклор в профессиональной музыке. Неофольклоризм. Классическая музыка как профессиональная музыка письменной традиции. Феномен классической музыки. Выразительные возможности классической музыки. Композитор – исполнитель – слушатель. Параметры идентификации классической музыки на слух. Развлекательная музыка. Генезис развлекательной музыки и её истоки. Развлечение музыкой как историческая тенденция. Современные направления развлекательной музыки.

Тема 9. Функция времени в музыкальном произведении.

Музыка в системе временных искусств. Время как форма организации музыкального произведения. Функции начала, развития и завершения. Тезис, антитезис, синтез в музыке. Время организующая функция кульминации. Форма как фактор организации времени в музыкальном произведении. Время как предмет игры в музыкальном искусстве. Категории прошлого, настоящего и будущего и их взаимодействие в музыке. Моделирование стилистики прошлого и будущего. Слуховой анализ временной структуры авторского замысла. Время создания музыкального произведения как предмет анализа. Соотношение временного контекста спектакля с временным контекстом музыкального произведения. Музыкальное произведение как субъект времени. Музыкальное произведение как источник информации о времени. Психологические аспекты восприятия времени музыкального произведения.Параметры идентификации классической музыки на слух. Развлекательная музыка. Генезис развлекательной музыки и её истоки. Развлечение музыкой как историческая тенденция. Современные направления развлекательной музыки.

Тема 10.Жанровая структура музыкального произведения.

Определение жанровой специфики произведения как одна из центральных задач анализа музыкального произведения в режиссёрской практике: вокальная и инструментальная музыка, основные жанры сольной и хоровой вокальной музыки, песенный и декламационный принципы, речевые интонации;

- танцевальные жанры, ритм танца, народная танцевальная мелодика, старинные за- падноевропейские танцы, танцевальная сюита, танцевальные жанры XIX века: вальс, мазурка, полонез, полька и другие;
- инструментальная музыка, сольная и ансамблевая инструментальная музыка;
- камерная музыка, прелюдия, ноктюрн, этюд, соната;
- музыка программная и непрограммная;
- симфоническая музыка;
- симфонический оркестр и его группы, основные виды симфонической музыки,симфония, сонатное аллегро;
- музыкально–сценические жанры, балет как жанр, язык хореографии, хореография имузыка, жанры балетных танцев;
- опера, драматургия оперы, контрастность образов и наличие конфликтности, характеристики героев, оперные формы, важнейшие

разновидности оперы;
- оперетта, мюзикл (обзорно), эстрадная музыка, эстрадные составы, репертуар, жанры, аранжировка и манера исполнения;
- происхождение важнейших эстрадных жанров, стилистика джазовой музыки, молодёжная музыкальная эстрада.

Функции музыкального жанра в театре: жанры театральной музыки. Музыкальный жанр как тип народного творчества. Обобщение через жанр. Жанры профессиональной музыки. Жанр-форма и жанр-содержание.

Тема 11. Стиль музыкального произведения.

Понятие музыкального стиля и стилевых уровней. Стиль как система. Стиль как единство мировоззрения, эстетики и системы выразительных средств. Стиль эпохи. Краткий обзор Стилистическое направление. Стилистическая тенденция. Стиль композитора. Стиль отдельного произведения.

Тема 12. Музыкальные и внемузыкальные ассоциации музыки

Музыки «внешний» мир: связь через систему ассоциаций.Синестезии. Ассоциации, основанные на зрительных впечатлениях.Ассоциации-настроения. Музыкальная ассоциативность. Реминисценции инородной стилистики в музыкальном произведении.

Стилизация. Творчество по модели. Ремейк. Кавер-версия.

Тема 13. Программность в музыке.

Понятие музыкальной программности. Типы программности. Программность как фиксированная ассоциативность. Непрограммная музыка. Музыкальная программность театра и театрализованного представления.

Тема 14. Национальный колорит музыки.

Понятие национального колорита в музыке. Фольклорные элементы и их специфика. Особенности и традиции национальной (профессиональной) школы музыки. Национальные особенности стиля. Музыка Европы. Медитативная музыка Индии и Юго-Восточной Азии.

Тема 15. Целостный анализ музыкального произведения.

Коллективный слуховой анализ. Необычное в прослушанном произведении. Возможные связи со смежными видами искусств. Функция музыки. Время музыкального произведения. Тип музыки. Жанр. Стиль. Музыкальные и внемузыкальные ассоциации. Программность. Национальный колорит произведения. Возможность адаптации в произведении драматургии

Тема 16. Музыка в театрализованных представлениях античности.

Праздники античности как один из важнейших импульсов в развитии театра и театрализованных представлений. Функции музыки в синкретическом искусстве античного театра. Роль хора в античных театрализованных представлениях. Теория мимесиса и использование музыкальных инструментов в античном театре. Песенные жанры в античных представлениях. Театрализованные представления античной Греции и музыка. Музыка в театрализованных представлениях древнего Рима.

Тема 17. Музыка в светских и религиозных праздниках средневековья.

Хорал. Литургия. Роль музыкальных тем в формировании драматургии

средневекового спектакля. Пассионы как форма театрализованного представления. Функции музыки в средневековом карнавале. Музыкальная драматургия праздника коронации. Музыка и средневековые карусели.Литургическая драма.

Тема 18. Музыка карнавала.

Бразильский карнавал как форма синкретического искусства. Карнавалы в США, Европе, Латинской Америке, России, Юго-восточной Азии – различия в музыкальной драматургии. Музыкальные жанры современного карнавала. Джаз и карнавал. Костюм и музыка. Музыка карнавала как источник новых стилистических направлений в музыке.

Тема 19. Музыка спортивных олимпиад.

Роль музыки в драматургических решениях спектаклей открытия и закрытия олимпийских игр. Национальные особенности в создании звуковой атмосферы олимпиады. Возможные решения в реализации музыкального воплощения художественного образа олимпиады. Музыка в контекстевремени олимпийских игр.

5.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ.

Практическое занятие № 1. «Основные музыкальные формы и жанры»

Практическое занятие№2 Специфические особенности музыки, её выразительные средства.

Практическое занятие №3 Выразительные средства музыки

Практическое занятие № 4. Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической последовательности

Практическое занятие №5 Специфические особенности музыки в театрализованном представлении

Практическое занятие №6 Основные драматургические функции музыки

Практическое занятие №7 Музыка в публицистических представлениях

Практическое занятие № 8 Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам

Практическое занятие № 9 Организация музыкально-шумового оформления

Практическое занятие № 10Режиссёрский анализ музыкального произведения и его сценический анализ.

5.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

В практическую подготовку входит выполнение студентами практических заданий: Подготовка к музыкальным и фактологическим викторинам по темам курса.

Используя учебно-методические пособия преподавателей, рекомендованную литературу по темам курса, прослушивая музыкальные произведения (фрагменты, собранные в аудиопособия по темам), студенты готовятся к проверке знаний по курсу истории музыки. (подбор музыкальных иллюстраций по заданным параметрам; редактирование литературного текста для последующего озвучания; слуховой режиссерский анализ отдельных музыкальных произведений , определение на слух в нем основных ритмических структур, основных разделов музыкального произведения, освоение музыкальных терминов и т.д.; анализ музыкальных произведений, в том числе и музыкальной формы;

Проверка работы производится в виде письменного опроса по контрольным вопросам фактологической викторины и в виде письменной «музыкальной угадайки» звучащих фрагментов музыкальных произведений отечественных композиторов. Фактологические и музыкальные викторины, которые проводятся преподавателем по завершению основных

разделов (модулей) дисциплины, способствуют постепенному и планомерному усвоению материала, изучаемого в семестре.

Вариант музыкальной викторины.

1. Адан А. Балет «Жизель».
2. Бах И.С. Нотная тетрадь Анна Магдалины Бах. Сюиты для клавира.
3. Бетховен Л. Сонаты для фортепиано. Симфонии. Вариации, рондо и другие пьесы для фортепиано.
4. Бизе Ж. «Арлезианка», фрагменты из оперы «Кармен».
5. Бородин А. Маленькая сюита. Фрагменты из оперы «Князь Игорь».
6. Брамс И. Венгерские танцы. Фортепианные пьесы. Симфонии (фрагменты).
7. Вебер К. Увертюры.
8. Верди Дж. Фрагменты опер.
9. Гайдн Й. Сонаты для фортепиано. Симфонии.
10. Гершвин Дж. Рапсодия в стиле блюз.
11. Глазунов А. Балет «Раймонда». Концертные вальсы. Балетная сюита.
12. Глинка М. Фрагменты из опер. Вальс - фантазия. Камаринская.
13. Глиэр Р. Балет «Красный мак».
14. Григ Э. Сюита «Пер Гюнт». Фортепианные пьесы.
15. Гуно Ш. Опера «Фауст» (фрагменты).
16. Даргомыжский А. Избранные романсы. Фрагменты из опер «Русалка», «Ка-менный гость».
17. Дворжак А. Славянские танцы.
18. Кабалевский Д. Пьесы для фортепиано. Концерты: для фортепиано с оркест-ром, для скрипки с оркестром.
19. Лист Ф. Венгерские рапсодии. Пьесы для фортепиано.
20. Мендельсон Ф. Увертюры. Пьесы для фортепиано.
21. Моцарт В. Сонаты для фортепиано. Симфонии. Фрагменты из опер.
22. Мусоргский М. «Картинки с выставки». Фантазия «Ночь на лысой горе».
23. Прокофьев С. Балеты «Ромео и Джульетта», «Золушка».
24. Равель М. Болеро. Пьесы для фортепиано. Фрагменты из балета «Дафнис и Хлоя». Хореографическая поэма «Вальс».
25. Рахманинов С. Вариации на тему Корелли. Рапсодия на тему Паганини.
26. Римский - Корсаков Н. Шехеразада. Испанское каприччио.
27. Россини Д. Оперные увертюры.
28. Свиридов Г. Музыка к повести А.С.Пушкина «Метель».
29. Сен-Санс К. Рондо - каприччио для скрипки с оркестром.
30. Стравинский И. Музыка балетов «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная».
31. Чайковский П. Фрагменты из балетов «Лебединое озеро», «Спящая красави-ца»,
32. «Щелкунчик», Итальянское каприччио. Вальс-скерцо для скрипки с оркест-ром. Фрагменты из опер. Детский альбом. «Времена года».
33. Шопен Ф. Вальсы. Мазурки. Ноктюрны. Экспромт - фантазия.
34. Штраус И. Вальсы. Фрагменты оперетт.
35. Шуберт Ф. Вальсы и лендлеры. Музыкальные моменты.
36. Шуман Р. «Карнавал», «Фантастические пьесы». 37. Хачатурян А. Фрагменты из балетов «Гаяне», «Спартак».
38. Шостакович Д. Сюита «Танцы кукол». Балетная сюита.
39. Щедрин Р. «Кармен - сюита». Фрагменты из балетов «Конек-горбунок», «Анна Каренина», «Анюта».

5.3. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ.

Семинар № 1 «Музыкальная культура Древнего мира, Античнсти и Средневековья.

Семинар № 2 Музыкальная культура европейского Барокко.

Семинар № 3Творчество Моцарта и Бетховена Семинар

Семинар №4Театр, как взаимодействие видов искусств

Семинар №5Основные музыкальные формы и жанры

Семинар № 6 Музыкальный романтизм. Национальные композиторские школы

Семинар №7 Русский музыкальный фольклор

Семинар № 8Исторические этапы русской музыкальной культуры
Семинар № 9Церемониальная музыка в России XVIII века

Семинар №10 Под открытым небом. Музыка парков и садов
Семинар№11 Музыка в современных представлениях и праздниках (вторая половина XX в. и начало XXI в.)»
Семинар №12 «Музыкальные проекты на российском телевидении

5.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа предусматривает закрепление полученных знаний, работу с дополнительной литературой, со справочниками и словарями, с источниками в Интернете в поисках необходимого материала для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написание реферата, подготовку к сдаче экзамена.

График СРС

№ п/п	Название раздела (темы) дисциплины	Виды СРС	Периодичность (сроки) контроля СРС	№ семестра	Время на изучение, выполнение задания
Раздел 1. Музыка в театрализованном представлении					
1	Музыка в системе искусств.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию	3 неделя	4	4
2	Функции музыки.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию	6 неделя	4	4
3	Музыка в театре и театрализованном представлении.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию	9 неделя	4	4
4	Выразительные средства музыки.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию	12 неделя	4	4
5	Музыкальные инструменты.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию	15 неделя	4	4
6	Звукопись и звукоизобразительность.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию	17 неделя	4	4
7	Принципы режиссёрского анализа музыки.	Конспект лекции; подготовка к контрольной работе	18 неделя	4	4
8	Типология музыкального произведения.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию; подготовка к практическому занятию	3 неделя	5	4
9	Функция времени в музыкальном произведении.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию; подготовка к практическому занятию	6 неделя	5	4
10	Жанровая структура музыкального произведения	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию; подготовка к практическому занятию	9 неделя	5	4
11	Стиль музыкального произведения.	Конспект лекции; подготовка к	12 неделя	5	4

		семинарскому занятию; подготовка к практическому занятию			
12	Музыкальные и внемузыкальные ассоциации.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию; подготовка к практическому занятию	15 неделя	5	5
13	Программность в музыке.	Конспект лекции; подготовка к семинарскому занятию; подготовка к практическому занятию; подготовка к зачету	18 неделя	5	5
14	Национальный колорит музыки.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	2 неделя	6	5
15	Целостный анализ музыкального произведения.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	4 неделя	6	5
16	Музыка в театрализованных представлениях античности.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	6 неделя	6	5
17	Музыка в светских и религиозных праздниках средневековья.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию	8 неделя	6	5
18	Музыка карнавала.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка курсовой работы	10 неделя	6	5
19	Музыка спортивных олимпиад.	Конспект лекции; подготовка к практическому занятию; подготовка к экзамену	12 неделя	6	5
				Итого по дисциплине	**84**

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ВОПРОСЫ ЗАЧЕТА

1. Музыка как общественное явление, её связь с жизнью.
2. Музыка и другие виды искусства.
3. Музыкальное произведение как понятие и как способ существования.
4. Формирование и содержание музыкального произведения, его функции.
5. Соотношение содержания и формы в музыкальном произведении.
6. Музыкальный образ как продукт музыкального мышления.
7. Средства музыкальной выразительности как основа музыкального языка.
8. Музыкальная форма.
9. Целостный анализ музыкального произведения в режиссерской практике.
10. Классификация музыки в культурно-досуговой программе.
11. Функции музыки в культурно-досуговой программе.
12. Одна из важнейших функций музыки – создание атмосферы действия.
13. Шумовые эффекты в культурно-досуговой программе как звуковое проявление, противопоставленное речи и музыке.

14. Функции шумовых эффектов в культурно-досуговой программе.
15. Категория стиля и жанра в музыке.
16. Жанры в музыке: вокальный, инструментальный, вокально-инструментальный, музыкально-драматургический.
17. Жанры вокальной музыки.
18. Жанры инструментальной музыки.
19. Жанры вокально-инструментальной музыки.
20. Музыкально-драматургические жанры.
21. Выбор музыкальных жанров для различных театрализованных представлений.
22. Составление музыкально-шумовой партитуры.
23. Классическая музыка в культурно-досуговой программе.
24. Популярная и эстрадная музыка в культурно-досуговой программе.

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА

1. Музыка как общественное явление, её связь с жизнью.
2. Музыка и другие виды искусства.
3. Музыкальное произведение как понятие и как способ существования.
4. Формирование и содержание музыкального произведения, его функции.
5. Соотношение содержания и формы в музыкальном произведении.
6. Музыкальный образ как продукт музыкального мышления.
7. Средства музыкальной выразительности как основа музыкального языка.
8. Музыкальная форма.
9. Целостный анализ музыкального произведения в режиссерской практике.
10. Классификация музыки в культурно-досуговой программе.
11. Функции музыки в культурно-досуговой программе.
12. Одна из важнейших функций музыки – создание атмосферы действия.
13. Шумовые эффекты в культурно-досуговой программе как звуковое проявление, противопоставленное речи и музыке.
14. Функции шумовых эффектов в культурно-досуговой программе.
15. Категория стиля и жанра в музыке.
16. Жанры в музыке: вокальный, инструментальный, вокально-инструментальный, музыкально-драматургический.
17. Жанры вокальной музыки.
18. Жанры инструментальной музыки.
19. Жанры вокально-инструментальной музыки.
20. Музыкально-драматургические жанры.
21. Выбор музыкальных жанров для различных театрализованных представлений.
22. Составление музыкально-шумовой партитуры.
23. Классическая музыка в культурно-досуговой программе.
24. Популярная и эстрадная музыка в культурно-досуговой программе.
25. Методика музыкального оформления культурно-досуговых программ.
26. Музыка в эмоционально-психологическом контексте культурно-досуговой программы.
27. Музыкальная драматургия.
28. Музыкальная партитура.
29. Основные этапы работы над музыкальным оформлением культурно-досуговой программы.
30. Музыкальный монтаж.
31. Сюжетная и условная музыка.
32. Роль музыки в усилении драматических начал, организация ритмической смены сцен и эпизодов.
33. Разработка музыкально-драматического решения культурно-досуговой программы.

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Коронационная музыка и ее участие в церемониалах.
2. Музыка «славных викторий».
3. Музыка свадеб и погребений русского императорского двора.
4. Музыкальные жанры церемониальной музыки (кантаты, серенады, прологи, хоры).
5. Крупные музыкальные формы. Оперы и балеты в «великоторжественные дни».

6.Песни и марши русских революций в театрализованном представлении
7.Отражение революции в музыкальных произведениях советских композиторов
8.Основные формы и жанры, используемые в театрализациях, посвященных революции и ее вождям.
9. Фестивали аутентичной музыки в исторических парках и ландшафтных комплексах.
10. .Постановка старинных музыкальных произведений (опер и балетов) в исторических интерьерах и под открытым небом
11. Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам
12. Музыка в современных обрядах и ритуалах (производственных и бытовых).
13. Специфичесие особенности музыки, её выразительные и изобразительные возможности в театрализованном представлении
14. Постановка музыкальных спектаклей под открытым небом. Музыка парков и садов
15. Народная музыка в традиционном и современном празднике
16. Музыкальные проекты на российском телевидении
17. Джаз и джаз-оркестры в театрализованном представлении
18. Музыкальные жанры современного карнавала
19. Роль музыки в драматургических решениях представлений открытия и закрытия олимпиады.
20. Идейное и образное содержание творчества композиторов–романтиков
21. Вклад русской музыки в мировую музыкальную культуру
22. Отражение Великой отечественной войны в музыкальных произведениях советских композиторов
23. Музыка кино в театрализованных представлениях

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жарков А.Д. Продюсирование и постановка шоу-программ : учеб. для студентов вузов по специальности «Социально-культурная деятельность». – М. : Изд-во Моск. гос. ун-та культуры и искусства, 2009. – 470 с.

2. Культурно-досуговая деятельность: Учебник для вузов/ Под науч. ред. А.Д. Жаркова, В.М. Чижикова. – М.: МГУК, 1998.

3. Гойхман О.Я. Организация и проведение мероприятий : учеб. пособие для студентов вузов по специальности 100103 «Социально-культурный сервис и туризм». – М. : ИНФРА-М, 2008. – 119 с.

4. Горюнова И.Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений: Лекции и сценарии. – СПб.: Композитор, 2009. – 208 с.

5. Жарков А.Д. Культурно-досуговая деятельность как педагогическая проблема // Образование и общество. – 2007. – №2. (Интернет-ресурс: education.recom.ru)

6. Современные технологии социально-культурной деятельности: Учеб. пособие / Под ред. Е.И.Григорьевой. – Тамбов, 2003.

7.1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Агапова И. А., Давыдова М. А.. Выпускные балы и школьные праздники [Электронный ресурс] / М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. -256с. - 978-5-691-01604-2

2. Анульев С. И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры: учебное пособие [Электронный ресурс] / Кемерово: КемГУКИ, 2010. -106с. - 978-5-8154-0181-5

3. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации : учеб.-практ. пособие / Т.И. Гальперина. – М. : Советский спорт, 2008. – 292 с.

4. Гальченко А.Б. О типологии досуговых программ и не только / Сфера досуга – сфера социализации, с. 47–51.

5. Кульпетдинова М.Е. Подходы к разработке досуговых программ // Ключ к успеху. Сборник № 10, с. 276–277.

6. Маркин О.И. Сценарно-режиссерские основы художественно-педагогической деятельности клуба. – М.: Просвещение, 1988.

7. Опарина Н. А. Пьесы и сценарии для детей и юношества. Педагогика театрализованного досуга [Электронный ресурс] / М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 424с. - 978-5-691-01492-5

8. Павлов А. Ю. Как написать хороший сценарий : советы начинающим сценаристам [Электронный ресурс] / М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 399с. - 978-5-4475-5467-5

9. Переверзев М.П. Менеджмент в сфере культуры и искусства : учеб. пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 186 с.

10.Рудова А. С. Сказочные дни рождения. Развивающие театрализованные программы и кукольные спектакли-сказки [Электронный ресурс] / Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. - 304с. - 978-5-379-00913-7

11.Рябков В.М. Антология форм праздничной и развлекательной культуры России (вторая половина – XX вв.) учеб. пособие / В.М. Рябков, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер» 2008.

12.Соколова Л. А.. Сценарии веселых праздников [Электронный ресурс] / Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2008. - 176с. - 978-5-379-00745-4

13.Сценарии и организация корпоративных праздников / [авт.-сост. В.С. Мороз]. – Минск : Современная школа, 2007. – 251с.

14.Тульчинский Г.Л.Менеджмент специальных событий в сфере культуры: Учеб пособие. - СПб.: Из-во «Лань», 2010. – 384 с.

15.Ходаковская З. В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник сценариев [Электронный ресурс] / М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2004. -72с. - 5-86775-068-X

16.Шубина И.Б. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь : [учеб.-метод. пособие]. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 284с.

17.Шумович А.В. Великолепные мероприятия: технология и практика event management / Александр Шумович. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 320с.

7.2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И МАТЕРИАЛЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Семинар «Музыкальная культура Древнего мира, Античнсти и Средневековья»

Вопросы для обсуждения:

1. Общая периодизация становления музыки как искусства

2. Музыкальная культура Ближнего Востока. Народно-песенный эпос Египта, «мистерии» с музыкой и танцами, персоналии, инструментарий.

3. Палестина 1-го тыс. до н. э. Ветхий завет и история еврейского народа. Псалмы Давида («Псалтирь») и обращение к ним в музыкальном творчестве последующих эпох. Богослужебное пение в древнееврейских храмах.

4.Значение музыкальной культуры искусства Древней Греции для европейской цивилизации. Персоналии древнегреческой мифологии. Синкретический характер древнегреческого искусства. Светское искусство рыцарей. Характеристика песенных жанров в творчестве трубадуров и труверов: куплетная форма, строфический текст, система рифм, гомофонногармонический склад. Песни вагантов.

Литература:

1. Алпатова, А. С. История музыки. Архаика в мировой музыкальной культуре : учебник для вузов / А. С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —

2. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 444

3..Герцман, Е. В. История музыки. Ранние христиане : учебник для вузов / Е. В. Герцман. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 270 с.

Семинар Музыкальная культура европейского Барокко. Творчество И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди.

Вопросы для обсуждения:

1. Периодизация итальянского Возрождения. Флоренция - центр нового искусства. Деятельность Лоренцо Медичи.

2. Выдающиеся деятели европейского ренессанса. Появление новой социальной прослойки - интеллигенции. Первенство итальянской музыки среди европейских культур. Мадригал - основной жанр светской музыки эпохи Возрождения. Основные темы, поэтические сюжеты. Поэзия Ф. Петрарки. Строение сонета. Персонификация действующих лиц в драматическом мадригале

3 Опера - ведущий жанр эпохи барокко. Постепенный поворот от «драмы пер музика» к спектаклю, называемому «оперой».

Литература:

1. Каган, М. С. Музыка в мире искусств : учеб. пособие для вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с.

2.Лисовой, В. И. История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и центральная америка : учеб. пособие для вузов / В. И. Лисовой ; под науч. ред. А. С. Алпатовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с.

Семинар «Творчество Моцарта и Бетховена

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание музыки Моцарта.

2. Оперное творчество В.А. Моцарта

3Творчество Людвига ван Бетховена (1770-1827).Основное положение бетховенской эстетики: музыка - средство перевоспитания человека и обновления общества на основах справедливости, равенства, братства.

4. Основная тема творчества - героическая борьба, приводящая к победе.

5. Новый герой -

борец, титан, его единение с массами.

6.Периодизация симфонического творчества

Литература:

1. Каган, М. С. Музыка в мире искусств : учеб. пособие для вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с.

2.Лисовой, В. И. История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и центральная америка : учеб. пособие для вузов / В. И. Лисовой ; под науч. ред. А. С. Алпатовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с.

Семинар «**Театр, как взаимодействие видов искусств**»

Вопросы для обсуждения:

1. Выбор соотношения элементов живописи, музыки, скульптуры и хореографии в театральной постановке.

2. Музыка и живопись в оформлении театрализованного представления

Литература:

1. Мофология искусства. – Л., 1972.
2. О театре. М., 1970.
3. О пластическом театре // Театр. 1985 №7.
4. История зарубежной музыки. Вып.1 до середины XVIII века. – М.: «Музыка», 1973.

Семинар Основные музыкальные формы и жанры

Вопросы для обсуждения:

1.Понятие формы, музыкальная форма.

2.Исторически сложившиеся типы музыкальной композиции, основные формы. Понятие жанра.

3.Разнообразие жанров:

Литература:

1. Скребков, С. С. Анализ музыкальных произведений : учебник для вузов / С. С. Скребков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с.

Семинар «Музыкальный романтизм. Национальные композиторские школы»

Вопросы для обсуждения:

1. Периодизация музыкального романтизма.
2. Влияние на искусство городской среды.
3. .Круг тем и образов романтического искусства: Рождение жанра облегченно-развлекательной оперы - оперетты. Типологические признаки
4. нового жанра. Творчество Ж.Оффенбаха (1819-1880). Оперетты И.Штрауса и И.Кальмана.
5. Оперетта в XX веке.

Литература:

1. Каган, М. С. Музыка в мире искусств : учеб. пособие для вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 230 с.

2.Лисовой, В. И. История музыки и современная музыкальная культура. Мексика и центральная америка : учеб. пособие для вузов / В. И. Лисовой ; под науч. ред. А. С. Алпатовой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 200 с.

Семинар «Русский музыкальный фольклор»

Вопросы для обсуждения:

1. Жанры русского фольклора:

• календарные обрядовые песни;
• песни свадебного цикла;
• эпос;
• танцевальные жанры;
• лирические песни;
• исторические песни;

Литература:

1Алпатова, А. С. Народная музыкальная культура. Архаика : учебник для вузов / А. С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с.
2. Бодина, Е. А. История музыкальной педагогики. От платона до кабалевского : учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.

Семинар «Исторические этапы русской музыкальной культуры

Вопросы для обсуждения:

Раннее Средневековье - рубеж XIV-XV веков;

2. Позднее Средневековье - XV - середина XVII века;
3. Предклассический период - середина XVII века - 30-е годы XIX века;
4. Классический период - середина 30-х годов XIX века до 1917 года.

Литература:

1Алпатова, А. С. Народная музыкальная культура. Архаика : учебник для вузов / А. С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 247 с.
2. Бодина, Е. А. История музыкальной педагогики. От платона до кабалевского : учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
3. Бодина, Е. А. Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века : учебник для вузов / Е. А. Бодина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с.
4.Попова музыка XVIII и начала XIX века. Книга для учащихся ст. классов. М., «Просвещение», 1976.

Семинар « Церемониальная музыка в России XVIII века»

Вопросы для обсуждения

1.Коронационная музыка и ее участие в церемониалах.
2Музыка «славных викторий».

3Музыка свадеб и погребений русского императорского двора.
4Музыкальные жанры церемониальной музыки (кантаты, серенады, прологи, хоры).
5.Крупные музыкальные формы. Оперы и балеты в «великоторжественные дни».

Литература:

1. Огаркова, Н. А. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII–начала XX века /Н. А. Огаркова. – СПб.: «Дмитрий Буланин». – 2004. – 348 с.
2. Писаренко, К. А. Повседневная жизнь русского Двора в царствование Елизаветы Пет-ровны / К. А. Писаренко. – М., 2003.
3. Розанов, А. С. Музыкальный Павловск / А. С. Розанов. – Л., 1978.
4. Старикова, Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы : Эпоха. Быт. Нравы / Л. М.Старикова. – М., 1988.
5. Уортман, Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. В 2 т./ Пер. сангл. С. В. Житомирской / Р. С. Уортман. – М.: ОГИ, 2004.

Литература:

Семинар « Под открытым небом. Музыка парков и садов

Вопросы для обсуждения:

1.Первые вокзалы и парки развлечений
2.Музыка «летних тпусков».
3Иоганн Штраус в России.
4Принципы выбора репертуара и исполнителей музыки для отдыха и досуга.
5.«Живой звук» или хорошая аппаратура?
6.Фестивали аутентичной музыки в исторических парках и ландшафтных комплексах.
7.Постановка старинных музыкальных произведений (опер и балетов) в исторических. ин- терьерах

Литература:

1. Алянский, Ю. Л. Увеселительные заведения старого Петербурга / Ю. Л. Алянский. – СПб., 1996.
2. Дуков, Е. В. Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М., 2003. 3.Засосов, Д. А., Пызин, В. И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков : Записки очевидцев / Д. А. Засосов, В. И. Пызин. – М., 2003.
4.Клитин, С. С. История искусства эстрады: Учебник / С. С. Клитин. – СПб., 2008. Уварова, Е. Д. Как развлекались в российских столицах

Семинар « Музыка в современных представлениях и праздниках(вторая половина XX в. и начало XXI в.)»

Вопросы для обсуждения:

1.Функции музыки в современном театрализованном представлении или празднике. 2.Способы создания фонограммы для работы в концертах, представлениях, на стадионах ив открытом пространстве.
3.Использование конкретной музыки и шумового оформления при постановке праздничного действа.
4.Работа режиссера со звукооператором и звукорежиссером.
3.Работа режиссера с солистами–вокалистами и музыкальными коллективами.

Литература:

1. Корнеева, С. М. Музыкальный менеджмент /С. М. Корнеева/. – М. : Юнити–Дана, 2006.
– 304 с.

2.Мархасев, Л. С. XX век в легком жанре. Хронограф музыкальной эстрады / Л. С. Марха-сев. – СПб., 2006.
3.Русская советская эстрада. 1946–1977. Очерки истории. – М., 1981.
4.Фейертаг, В. Б. Джаз. XX век. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – СПб.,2001.
5.Эстрада России. Двадцатый век. Лексикон. – М., 2000.

Семинар «Музыкальные проекты на российском телевидении

Вопросы для обсуждения:

1.1. «Песня года» – одна из популярнейших музыкальных программ
2.Проекты «Старые песни о главном», «Достояние республики» и ретромузыка на экране3.Проекты по поиску и раскрутке будущих «звезд» эстрады («Фабрика звезд» и др.)
«Евровидение» – интерактивный конкурс 4.«Муз–ТВ»: особенности диалога с молодежью
5.Музыкальные каналы: формат и формы подачи музыкального материала

1.**Литература:** Зарх, Е. Деловой опыт российских звезд / Е. Зарх. – М.: Вершина, 2007.
2.Мастерство продюсера кино и телевидения: учебник / под ред. П. К. Огурчикова, В. В.Падейского, В. И. Сидоренко. – М.: ЮНИТИ–ДАНА. – 2008. – 863 с. – (серия «Ме- диаобразование»).

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практическое занятие № 1. Основные музыкальные формы и жанры

Цель работы: исследовать, теоретически обосновать выбор классификации и схематически представить основные музыкальные формы и жанры.

Задание и методика выполнения: Выписать понятия и классификации основных музыкальных форм. Исторически сложившиеся типы музыкальной композиции, основные формы. Понятия жанра. Определить и обосновать наиболее грамотную классификацию и сделать таблицу музыкальных форм и жанров.

Практическое занятие №2 Краткий обзор музыкальных стилей в их исторической последовательности

Цель работы: изучить музыкальные стили в их исторической последовательности и обосновать выбор музыкальных примеров перед студенческой аудиторией.

Задание и методика выполнения: найти и изучить характеристики и в исторической последовательности основных музыкальных стилей. Подобрать музыкальные произведения к каждому из изучаемых стилей и исторических жанров. Теоретически перед студенческой аудиторий обосновать выбор предлагаемого музыкального примера, в соотве ствии с определённым музыкальным стилем.

Практическое занятие №3 Специфические особенности музыки, её выразительные и изобразительные возможности в театрализованных представлениях

Цель работы: изучить основные особенности музыки и логически обосновать возможность ее использования выразительных и изобразительных средств в досуговом мероприятии.

Задание и методика выполнения: Проанализировать соответствие музыкальных видов и жанров с формами театрализованных представлений и праздников. На основе сделанных выводов сделать таблицу музыкальных видов и жанров и их соответствия формам театрализованных представлений и праздникам. Логически обосновать выбор соответствия того или иного пункта.

Практическое занятие №4 Выразительные средства музыки

Цель работы: описать и классифицировать выразительные средства музыки. Задание и методика выполнения: выписать и классифицировать определения основных выразительных средств из специальных словарей и энциклопедий. Музыкальный язык, звук и его свойства. Мелодия, лад, тональность. Ритм и темп. Тембр, регистр, динамика. Обозначение основных динами- ческих оттенков, обозначение темпов.

Практическое занятие №5 Специфические особенности музыки в театрализованном представлении

Цель работы: изучить основные функции музыки в театрализованном представлении и теоретически обосновать использование и компиляцию фрагментов музыкальных произведений.

Задание и методика выполнения: Определить и записать функции музыки в театра лизованном представлении. Привести примеры.

Практическое занятие №6 Музыка в композиционном построении театрализованного представления

Цель работы: изучить основные понятия композиционного построения театрализо- ванного представления и определить функциональность музыкального материала в данном построении.

Задание и методика выполнения: изучить основы понятия композиционного по- строения театрализованного представления. Полученный теоретический материал соеди- нить с выбором музыкальных фрагментов. Проанализировать синтез и разработать композиционные схемы ТП с использованием музыкального материала.

Практическое занятие №7 Основные драматургические функции музыки в театрализованном представлении

Цель работы: научиться определять музыку, как средство создания эмоциональной атмосферы, сюжетного развития, характеристики и т.д.

Задание и методика выполнения: Выбрать пример из драматических спектаклей с использованием оригинальной музыки. Теоретически обосновать свой выбор

Практическое занятие № 8 Музыка, посвящённая знаменательным датам

Цель работы: изучить основные формы торжественной музыки в соответствии сиспользованием фрагментов в календарных праздниках.

Задание и алгоритм выполнения: предоставить примеры использования форм торжественной музыки в церемониальных формах календарных праздников.

Перечень праздников и знаменательных дней в календаре Российской федерации

Практическое занятие № 9. Основные принципы подбора музыки

Цель работы: научить основным принципам подбора музыкального материала и грамотно использовать в музыкальном оформлении представления.

Задание и методика выполнения: Просмотреть специальные журналы по звукорежиссуре. Выписать новое техническое оборудование и его характеристики. Определить и дать в устной форме характеристику основным принципам подбора музыки. Обосновать отличия принципов подбора музыки в различных театрализованных представлениях.

Практическое занятие № 10 Режиссёрский анализ музыкального произведения и его сценический анализ

Цели работы:

– проанализировать предложенные музыкальные п роизведения;

– на основе анализа выстроить режиссерскую партитуру сценического действия таким образом, чтобы оно смогло развиваться параллельно музыкальному потоку.

Задание и алгоритм выполнения:

Для подобных целей наиболее подходили музыкальные миниатюры, несложные по форме, с легко читаемыми музыкальными образами, с четко выявленным контрастом тем, характером их взаимодействия и развития. Поэтому в качестве учебного материала были привлечены фортепианные миниатюры К. Дебюсси, М.

Равеля, С. Прокофьева и «Картин ки с выставки» М. Мусоргского.

Выполнение задания предполагает три этапа:

1. Анализ музыкальной драматургии.
2. Сочинение режиссерской партитуры сценического действия с переводом особенностей развития музыкального образа, в особенности его сценического развития (режиссерский замысел и сценарий).
3. Сценическое воплощение.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

1. Роль музыки в оформлении культурно-досуговой программы.
2. Функции музыки.
3. Музыкальный материал как драматургическая основа культурно-досуговой программы.
4. Шумовые эффекты в культурно-досуговой программе.
5. Составление музыкально-шумовой партитуры.
6. Классическая музыка в культурно-досуговой программе.
7. М. Мусоргский «Картинки с выставки» по рисункам Ф. Гартмана.
8. С. Рахманинов «Остров мертвых» по картине А. Белкина.
9. К. С. Станиславский о музыке в драматическом театре.
10. С. Прокофьев и его требования к музыкальному оформлению театрального действа.
11. Музыкальный лейтмотив.
12. Джаз – популярный жанр эстрадной музыки.
13. Современная российская эстрада.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские занятия, должен внимательно ознакомиться с учебно-методическим комплексом по дисциплине и уточнить план его проведения. Более того необходимо ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов. В ходе семинара во вступительном слове преподаватель должен раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы и т.д. В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. К тому же преподаватель обязан проводить групповые и индивидуальные консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по «Психология и педагогика», рекомендовать в помощь учебные и другие материалы, а также справочную литературу. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по соответствующей дисциплине. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по

подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения. Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется работа с документами и различными источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля. Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников информации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Успешное освоение материала курса возможно лишь при систематической работе в соответствии с РПД. Поможет в этом и серьезное изучение ряда базовых дисциплин Курс дает материал обобщающего характера, он конкретизируется в других дисциплинах. Для овладения понятийным аппаратом важно не только знание терминологических стандартов, но их оценка специалистами. Важно отслеживать изменения в них по печатным и электронным источникам. Освоение сложного курса в последнее время облегчено изданием учебной литературы разных жанров. Она указана в списках основной и дополнительной литературы. Вместе с тем, разнообразие научных концепций и подходов к содержанию учебной дисциплины усиливает ориентирующую роль лекций и занятий, проводимых преподавателем. При подготовке к любым видам занятий, читая и конспектируя источники, необходимо выделять спорные моменты, противоположные точки зрения и др. Самостоятельная работа, как аудиторная, так и внеаудиторная, осуществляется в виде подготовки к семинарам и практическим занятиям, выполнения домашних заданий. Обязательно использование новых информационных технологий: поиск определений в сети, мониторинг отраслевого документального потока. При изучении курса необходимы:

1. подготовка к семинарским занятиям;
2. подготовка к практическим занятиям;
3. создание собственного «банка данных», включающего:

а) дайджесты к семинарам;

б) «тезаурус» (словарь основных терминов предметной области);

в) структурно-логические схемы и таблицы;

г) выполнение аудиторных практических занятий и домашних заданий.

Подготовка к лекции не нужна. Подготовка к семинарским занятиям заключается в освоении теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспектам лекций. После выполнения задания обсуждаются результаты. Подготовка к зачету должна быть регулярной. Она начинается с первого занятия (общее знакомство с ресурсной базой дисциплины, в том числе ее методическим обеспечением; информирование о формах контроля) и завершается подготовкой к тестированию - повторением материала дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Обучающийся, в ходе выполнения самостоятельной работы должен проявить способность к самостоятельному поиску в русле выбранной проблематики; умение находить и использовать нужную информацию; показать умение строить научное развернутое и аргументированное высказывание.

При изучении материала необходимо наличие требуемых текстов для рассмотрения. Для достижения четкости и структурированности работы студент должен фиксировать выполнение самостоятельных заданий и оформлять записи в рабочих тетрадях.

Для успешного освоения материала профессиональных статей и составления грамотного конспекта необходимо сначала внимательно прочитать статью или все статьи, выделить основные положения и только после этого приступить к конспектированию. Конспект не должен превращаться в механическое «переписывание», в конспекте нужно кратко и сжато отразить основные концепции статьи. Самый лучший конспект – тезисы, которые являются результатом глубокой проработки материала.

7.2.2. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА

Интернет-ресурсы

http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm - сайт Информкультуры: ведущего научно-информационного центра России по вопросам культуры и искусства

http://kultura-socio.ru - информационный портал по образованию в социально-культурной сфере //

http://www.cultmanager.ru/magazine/contents/ - электронная система Культура

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ АУДИТОРИИ

Учебные аудитории для поточных лекций, групповых и индивидуальных занятий;

компьютерный класс; библиотека, читальный зал, кабинет звукозаписи, видеотека, фонотека; мультимедийное оборудование;

комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей;

электронные издания.

8.2. УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

компьютер, мультимедийный проектор, экран

видеоматериалы, аудиозаписи

зрительный зал со сценой (эстрадой);

световое, звуковое и другое техническое оборудование сцены;

музыкальные инструменты;

театральный реквизит.