

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет художественной культуры

Кафедра режиссуры

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

 Н. В. Петухова

«9» ноября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

 Е. В. Пагоцкая

«16» ноября 2022 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
(ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

МУЗЫКА В ЗРЕЛИЩЕ

для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)
направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура)

Составители:

Петухова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук

Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры режиссуры, кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета
(протокол № 3 от «29» ноября 2022 г.)

Составители:

Петухова Наталья Вячеславовна, заведующий кафедрой учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук

Ефремова Ирина Владимировна, доцент кафедры режиссуры, кандидат искусствоведения, доцент

Рецензенты:

Алекснина Инна Антоновна, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Кривулько Игорь Александрович, режиссер-постановщик театрально-зрелищной организации «Молодежный театр эстрады»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

*Кафедрой режиссуры эстрады
(протокол от 29.04.2022 № 9);*

*Советом факультета музыкального искусства
(протокол от 26.05.2022 №10)*

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1	Конспекты лекций с литературой к каждой лекции	6
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	14
3.1	Планы практических занятий с литературой к каждому практическому занятию	14
3.2	Тематика индивидуальных занятий	26
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	32
		53
4.1	Вопросы к зачету	32
4.3	Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов	33
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	36
5.1	Учебная программа	37
5.2	Основная литература	44
5.3	Дополнительная литература	45

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Музыка в зрелище» предназначена для подготовки студентов-режиссеров в области эстрадного искусства. Учебная программа дисциплины составлена в соответствии с образовательным стандартом высшего профессионального образования Республики Беларусь по специальности 1-17 01 03 01 Эстрадное искусство (по направлениям), специальность 1-17 01 03 01-04 Эстрадное искусство (режиссура). Дисциплина «Музыка в зрелище» тесно связана с такими дисциплинами, как «Режиссура эстрадного спектакля», «Основы режиссуры композиции», «Пластическое решение спектакля» и др.

Цель учебной дисциплины – формирование готовности будущих режиссеров-постановщиков к осмысленному и художественно обоснованному применению музыкального искусства в постановках и зрелищах.

Задачи:

- раскрыть особенности музыкальной драматургии в эстрадных зрелищах;
- сформировать представления об основных музыкальных понятиях, необходимых для осуществления музыкально-исполнительской деятельности;
- развить практические навыки самостоятельного решения режиссерских задач средствами музыкальной выразительности и развить навыки исполнительского музыкально-режиссёрского анализа произведений.

Подготовка специалистов в области эстрадного искусства направлена на приобретение студентами знаний и навыков, которые позволят им на высоком уровне решать профессиональные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

Выпускник должен знать:

- основные музыкально-теоретические понятия;
- специфику взаимодействия музыки и эстрадного зрелища;
- особенности музыкальной драматургии в эстрадном спектакле и драматургические функции музыки в нем;
- компоненты музыкально-режиссерского анализа произведений музыкального искусства;
- алгоритм музыкального оформления эстрадного номера или спектакля;
- структуру музыкально-шумовой партитуры.

уметь

- осуществлять музыкально-режиссерский анализ произведений музыкального искусства;
- создать музыкальную постановку или иллюстрацию на основе произведений других видов искусства;

– применить алгоритм музыкального оформления эстрадного номера или зрелища в производственной деятельности;

– проявить личную и творческую индивидуальность в процессе создания музыкальной драмы эстрадного спектакля или спектакля.

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование универсальных (УК), базовых профессиональных (БПК) и специализированных (СК) компетенций. В процессе изучения учебной дисциплины согласно требованиям образовательного стандарта обучающиеся должны:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

УК-2. Владеть сравнительным анализом.

УК-3. Иметь исследовательские навыки.

УК-4. Уметь работать самостоятельно.

УК-5. Уметь генерировать новые идеи (быть креативным).

УК-6. Обладают междисциплинарным подходом к решению проблем.

БПК-2. Владеть основами разработки эстрадных шоу, концертов, выступлений.

БПК-3. Создавать и исполнять программы разноплановых произведений в различных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки.

СК-5. Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

СК-6. Подготавливать творческие выступления творческих коллективов и вести концертную работу в области и за ее пределами.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Планы-конспекты лекций по дисциплине «Музыка в зрелище» и список литературы по теме каждой лекции.

Введение

Цели и задачи учебной дисциплины «Музыка в зрелище». Структура курса. Связь дисциплины с другими специальными дисциплинами – «Режиссура эстрадных зрелищ», «Основы режиссёрской композиции». Требования к уровню знаний.

Дисциплина «Музыка в зрелище» является одной из важных составляющих в комплексе профессиональной подготовки будущих режиссёров, ибо ни одно массовое зрелище сегодня не происходит без музыкальной составляющей.

Главная цель данной дисциплины состоит в формировании готовности будущих режиссёров эстрады к осознанному и творчески обоснованному применению музыкального искусства в эстрадных спектаклях и зрелищах.

Основными задачами предмета являются:

раскрытие особенностей музыкальной драматургии в эстрадных зрелищах и сущности драматургических функций в них;

формирование представлений об основных музыкальных понятиях, необходимых для оживления музыкально-постановочной действительности;

развитие практических навыков самостоятельного решения режиссёрских задач средствами музыкальной выразительности;

стимулирование проявления личностно-творческой индивидуальности и трепетного отношения к музыкальному искусству в процессе создания музыкальной драматургии зрелища;

развитие навыков осуществления музыкально-режиссёрского анализа произведений музыкального искусства.

По способу использования музыки в зрелище ее можно подразделить на несколько типовых видов:

а) увертюра;

б) музыкальные антракты (вступление к действию или картине);

в) музыкальный финал зрелища;

г) музыкальные номера по ходу сценического действия.

Рассмотрим основные задачи каждого из указанных видов музыки.

Увертюра — в переводе с французского «открытие». Увертюра звучит в начале зрелища при закрытом занавесе и является первым звеном в контакте зрителя со сценой.

В увертюре бывают сконцентрированы основные мысли режиссера и композитора о предстоящем зрелище: обычно в нее вложена обобщающая идея постановки в целом. В некоторых случаях увертюра рассказывает слушателю содержание предстоящего действия или вводит его в общую атмосферу,

ориентируя зрителя в плане предстоящего знакомства с эпохой, социальной средой и т. д.

К музыкальному антракту прибегают, когда необходимо время для «перестановки декораций или смены картин. Музыка в этом случае большей частью излагает события, которые совершаются между картинами. Эти события зритель не видит, он их должен вообразить сам. Музыка организует направление, в котором должна работать мысль и фантазия зрителя. Воспринимая «действие» на слух и не видя внешних его признаков, зритель становится как бы соучастником этого действия, развивающегося в музыкальных образах.

Если увертюра и музыкальные антракты обычно вводят зрителя в предстоящее действие, предвещают его о новых образах и мыслях, то музыкальные финалы, наоборот, завершают мероприятие. Музыка подводит итог мыслям и чувствам, выраженным в словах и подтексте драматического представления, закрепляет те серьезные значительные идеи, которые зритель уносит из театра. Музыка в конце спектакля как бы ставит точку, а при наличии увертюры создает симметричное обрамление всего спектакля.

Наиболее многогранна роль музыки, включаемой непосредственно по ходу зрелища. Драматургический смысл номера заключается в том, что он заполняет паузу, предусмотренную режиссерским замыслом в развертывании действия на сцене. Почти все песни, танцы и другие жанрово-определенные музыкальные фрагменты вызывают задержку или замедление действия.

По способу участия музыки в действии ее разделяют на две основные категории. Рассмотрим музыку, звучание которой в данной сцене оправдано самой ситуацией, когда ее либо исполняют действующие лица, либо они слушают и как-то реагируют на нее. Эту музыку называют сценической, а также реальной, оправданной, мотивированной, «музыкой по ходу действия», «от автора» и т. д. Поскольку такая музыка является частью предлагаемых обстоятельств, то её называют сюжетной.

В качестве сюжетной музыки обычно используют так называемые бытовые музыкальные формы — песни, романсы, частушки, танцевальные пьесы, марши и т. д. Но могут использоваться и оригинальные или классические произведения сложных «академических» музыкальных форм, такие, как симфонии, оратории, арии и т. д.

Сюжетная музыка может звучать непосредственно в исполнении действующих лиц, по радио, с граммпластинки, магнитофона, доноситься с предполагаемых поблизости концертной площадки, ресторана и т. д. Примеры использования такой музыки можно найти почти в любом спектакле.

Обычно сюжетную музыку в пьесу вводит сам автор, указывая в своих ремарках те места, где она должна звучать. В этом случае от режиссера зависит только точная распланировка в спектакле всех музыкальных моментов и определение способа воспроизведения — то ли с фонограммы, то ли в «живом» исполнении.

Музыка, вводимая в зрелище режиссером, не связанная непосредственно с действиями исполнителей, относится к другой категории, нежели сюжетная, и

отличается от нее тем, что звучит не на месте действия, а как бы вне его. Ее источник физически не находится на сцене и не подразумевается где-то рядом. Ее слышит только зритель, действующие лица о ней «не знают». Но эта музыка также теснейшим образом связана со сценическим действием и является его активным элементом. Ее задача — раскрыть внутренний мир, «подтекст» происходящего.

Такая музыка, связанная с основной мыслью пьесы, становясь как бы невидимым действующим лицом, помогает зрителю более глубоко воспринять мысли и образы спектакля, создает насыщенную атмосферу действия.

По роли и независимости от места действия такую музыку называют психологической, раскрывающей, обобщающей, эмоциональной, иллюстративной, фоновой и т. д. Иногда ее называют музыкой от режиссера.

Каждый из этих терминов, широко распространенных в театре, далеко не полностью раскрывает истинную сущность подобной музыки. Так как она «присутствует» в спектакле как бы условно, будем в дальнейшем называть ее *условной*.

Наконец, к этой же условной, театральной музыке можно отнести те песни персонажей спектакля, которые, вырываясь из ткани действия, адресуются непосредственно зрительному залу. Подобный пример типичен для музыкальной комедии, мюзикла, водевиля.

Сюжетная музыка обязательна для каждой постановки. Условная музыка позволяет более выразительно передать отношение режиссера и композитора к происходящему на сцене, а также воплотить индивидуальное авторское видение.

В качестве условной музыки используются не только фрагменты из сонатно-симфонических произведений, но и произведения камерного характера, музыкальные пьесы в исполнении небольших, весьма оригинальных по составу ансамблей или даже одного инструмента. Место звучания условной музыки выбирается в зависимости от характера зрелища — за сценой, в зрительном зале или непосредственно на сцене.

Литература:

1. Горюнова, И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений : лекции и сценарии / И. Э. Горюнова. – Санкт–Петербург : Композитор, 2009. – 208 с.

2. Марголин, Л. М. Музыка в театрализованном представлении / Л. М. Марголин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 86 с.

3. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю. М. Черняк. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 224 с.

4. Черняк, Ю. М. Образный строй праздника и зрелища / Ю. М. Черняк. – Минск : УП «Технопринт», 2003. – 214 с.

5. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник / И. Г. Шароев. – 4-е изд., исправленное. – Москва : ГИТИС, 2014. – 339 с.

6. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф: учебно-методическое пособие / И. Б. Шубина. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2020. – 238 с.

Тема 1. Связь музыки и зрелища: исторический аспект

Музыкальной драматургией называется комплекс музыкальных выразительных средств, которые раскрывают идейное содержание зрелища, создают характерные образы действующих лиц, показывают их в драматических ситуациях, в конфликтных столкновениях и в развитии. Основным элементом музыкальной драматургии является музыкальная тема, которая воплощает основные существенные черты художественного образа.

По своим музыкальным особенностям темы разнообразны, так как зависят от характера воплощенного в них образа.

Музыкальная тема может представлять собой обобщенный музыкальный образ действующего лица (или группы персонажей), какой-либо значительной идеи или какого-нибудь понятия. Темы могут выражать одну из ведущих идей спектакля. Например, идеи патриотизма, семьи, любви к детям и т.д.

Музыкальные темы, несущие основную идею связаны с образами и музыкальными характеристиками главных действующих лиц — конкретных носителей этих идей. Музыкальная характеристика выражается любыми вокальными и инструментальными жанрами.

Наиболее часто для создания музыкальных образов и характеристик обращаются к инструментальной или оркестровой музыке. Именно инструментальная музыка способна наиболее выразительно раскрыть главную мысль данной драматической сцены или ее подтекст — мысли и чувства героев, не высказанные в словах и в сценическом действии.

С инструментальной музыкой бывает связано развитие музыкальных тем — *воспоминаний* и *лейтмотивов*. Развитие тематического музыкального материала, сопоставление, повторение и видоизменение отдельных тем — средство, при помощи которого можно воплотить драматургическое развитие пьесы.

Большое значение имеют музыкальные темы, которые несколько раз повторяются на протяжении всего спектакля, выражая какую-либо определенную идею, чувство или черту характера героя. Такие темы называются *лейттемами* или *лейтмотивами*.

Виды лейтмотива довольно разнообразны и зависят от характера воплощаемого образа, от жанровых особенностей драматического произведения. Это могут быть неизменяющиеся лейттемы, в основном портреты действующих лиц, если образ по пьесе статичен и в характере героя

больших изменений не происходит. Это своего рода музыкальные «маски» тех или иных персонажей или звуковых символов отвлеченных идей.

Большую роль в развитии музыкальной драматургии играют выраженные музыкой живописные картины и изображение разбушевавшихся сил природы (буря, гроза, метель и т. д.). Часто они связаны с переживаниями героев и помогают раскрыть их чувства.

Разнообразие различных музыкальных форм и жанров неисчерпаемо так же, как неисчерпаемы средства музыкальной образности. Знание и глубокое понимание всех возможностей музыкальной драматургии дается постепенно, вместе со слуховым опытом и знанием музыкальной литературы.

Каждый раз, когда музыка вводится в ткань спектакля, необходимо оправдать ее, найти «закон включения» в сценическое действие. Подчиняясь этому закону, она перестает жить как самостоятельный род искусства, становится музыкой драмы.

1. Основы функционирования музыки в драматургии театра и зрелища.

В современной драматургии театра и зрелища музыке отведена особая роль. Сегодня она является неотъемлемой частью эстрадных представлений и массовых зрелищ. Музыка апеллирует к чувствам человека, способствуя более глубокому раскрытию его внутренних, душевных переживаний. Недаром великий Г. Гейне сказал: «Где кончаются слова, там начинается музыка». Музыка создаёт настроение как эстрадного зрелища в целом, так и каждого его отдельно взятого номера. Кроме того, средствами музыки можно создать реалистичную атмосферу определённой исторической эпохи, «охарактеризовать» национальное своеобразие той или иной страны или отдельного её представителя и т.п. Т. е., возможности музыки безграничны и неисчерпаемы.

Поэтому в современных реалиях музыкальное образование становится очень важным и необходимым профессиональным атрибутом режиссерской профессии. Оно проявляется в музыкально-постановочных умениях режиссера, в художественном и адекватном подборе музыкального оформления и грамотной его фиксации в музыкальной партитуре сценария. Осведомленность режиссера в области драматургических возможностей музыки в театрализованном представлении является одним из важных компонентов удачной постановки.

Итак, мы плавно перешли к вопросу музыкальной драматургии. Определение музыкальной драматургии как системы выразительных средств и приёмов воплощения драматического действия в произведениях музыкально-сценического жанра (опере, балете, оперетте). Характеристика узловых моментов драматургического развития представления: экспозиции, развития действия, кульминации и развязки. Музыка как главное обобщающее средство, носитель сквозного действия зрелища, которая не только комментирует отдельные ситуации, но и связывает все элементы драмы воедино, выявляет все скрытые стороны поведения действующих лиц, их сложные внутренние взаимоотношения, часто непосредственно выражают

главную идею произведения. Лейтмотивы, лейттемы, лейттембры, лейтгармонии и их роль в общей драматургии представления.

2. Особенности взаимодействия музыки и эстрадного зрелища.

Использование музыки режиссером в качестве чрезвычайно действенного выразительного средства в эстрадном зрелище. Создание с её помощью нужной атмосферы номера, эпизода, концерта, задание необходимого ритма и т.д. Музыка как одно из действующих лиц эстрадного представления. Использование режиссёром выразительных возможностей музыки, а также ее способности вызывать определенные ассоциации как дополнительное средство, ярко поясняющее основную мысль, досказывающее невыраженное в номере, эпизоде, вызывающее нужный эмоциональный настрой зрителей в тот или иной момент концерта.

Музыкальная насыщенность театрализованного концерта требует от режиссера четкой разработки каждой минуты ее звучания. И только создав музыкальную партитуру концерта, можно приступать к репетициям с оркестром или музыкантами либо, не имея возможности использовать живое звучание из-за отсутствия музыкантов или места для них, к созданию фонограмм.

Вопросы для обсуждения:

1. Музыка в жизни греков. Состязания между певцами-солистами, хорами, инструменталистами, поэтами – различных государств – городов.

Важная роль музыки в общественной и личной жизни греков. Обучение музыкальному искусству как обязательная составная часть гражданского воспитания и образования. Состязания между певцами-солистами, хорами, инструменталистами, поэтами-сочинителями стихов и песен различных полисов как важная составляющая жизни древних греков. Придание музыке в Древней Греции государственного, а в аристократической, воинственной Спарте и военного значения. Рассмотрение музыки в качестве важной составляющей престижного образования и в поддержании стабильности общества, признание её как формы искусства, оказывающая огромное влияние на человека, на совершенствование его нравственных и моральных ценностей. Доминирование вокальной музыки над инструментальной.

2. Музыка в театрализованных зрелищах Древней Греции: древнегреческие трагедии на сценах амфитеатров, Олимпийские игры.

2.1. Древнегреческие трагедии.

Посещение древнегреческих трагедий как обязательная гражданская обязанность каждого грека. Синтез пения, пляски и музыки в древнегреческих трагедиях. Роль хора в представлениях. Древнегреческая трагедия и катарсис. Особенности строения древнегреческого театра и характеристика его основных частей: оркестры, сцены и тэ (театра). Значение творчества Эсхила, Софокла и Еврипида в воспитании многих поколений.

2.2. Олимпийские игры.

Музыка как важная составляющая Олимпийских состязаний. Введение на 96-й Олимпиаде (396 г. до н.э.) в Олимпийские игры

соревнований между трубачами и герольдами как логическое следствие соединения в воззрениях эллинов спорта и эстетического наслаждения. Проведение специальных женских спортивных игр (герей) в честь богини Геры как своеобразный протест на запрет посещения Олимпийских игр женщинами. Герей было разрешено посещать мужчинам, которые могли выбрать себе на них невесту. Награждение и привилегии победителей Олимпийских игр.

3. Роль музыки в эпоху Петра I.

Придание музыке Петром Великим государственного статуса – она сопровождает все важные события общественной жизни России. Умение играть на муз. инструментах и петь как обязательное условие воспитания дворянина. Создание при полках военных оркестров. Богатство и разнообразие музыки петровского времени. Хоровая музыка – ведущий жанр петровской эпохи. Исполнение специально сочиненных кантов при торжественных процессиях по случаю побед русского оружия.

Ассамблеи и их музыкальное оформление как важная часть реформаторской деятельности Петра Великого. Введение Ассамблей в 1718 спец. указом царя. Ассамблеи как прообраз балов на Руси, узаконившие формы общения царя с нужными и приятными ему людьми. На ассамблеях обязательно было присутствие женщин, что отражало серьезное изменение их положения в обществе. На этих вечерах гостей не встречали и не провожали, хозяин мог быть, но мог и отсутствовать. Содержание Ассамблей: исполнение балльных танцев, игры в шашки и шахматы, небольшие концерты специально приглашенных артистов, любительские спектакли, чай, лимонад, шоколад и т.д. каждый мог уйти в любое время. Учреждение ассамблей положило начало в дворянской среде "правил хорошего тона" и "благородного поведения в обществе", употреблению иностранного, преимущественно французского языка.

3.2. Музыка Триумфальных парадов и представлений эпохи Петра I.

Большое распространение во времена Петра I (1672-1725 гг.) в связи с выдающимися победами русского оружия торжеств и празднеств с участием музыки, например: в 1702 г. — по случаю взятия Шлиссельбурга, в 1703 г. — снова по случаю побед над шведами, в 1704 г. — взятие Нарвы и Дерпта, в 1709 г. — победа под Полтавой, в 1721 г. — заключение Ништадтского мира, в 1722 г. — взятие Дербента. Роль русских славильных песнопений в тот период и их жанровое разнообразие при панегирическом содержании: торжественные виваты и канты («виватные канты»), псалмы (псалмы) западного гомофонно-гармонического склада, прославлявшие деяния царя, но не порывавшие с церковной традицией, соседствовали с одностольными величальными напевами-молитвами в традициях знаменного пения. Их приуроченность к определенным датам и торжественным событиям. Значение гимнов-маршей в эпоху Петра как символов побед русских войск. Военные оркестры как обязательные участники массовых представлений петровской эпохи.

4.Музыкальный быт XIX века. Балы как одна из основных форм массовых зрелищных мероприятий того времени.

Разнообразие, насыщенность событиями и яркими художественными явлениями как характерная черта музыкальной культуры XIX в. Придя на смену классицизму, романтизм, по сути, отражал изменение старого общественного уклада. Обретение музыкой эпохи Романтизма невиданной ранее силы и мощи, блеска и виртуозности, одновременно - утонченности и чувственности, проникновенности и сентиментальности.

Балы как одно из главных развлечений XIX века. Время устройства балов. Разновидности балов: придворные, великосветские, общественные, семейные и др.. Танцевальное “меню” балов романтической эпохи (полонез, мазурку, вальс, экосез, кадрили, котильон и др.). Особенности музыкального оформления балов.

Литература:

1. Айзенштадт, В.Н. Режиссура и организация массовых зрелищ / В. Н. Айзенштадт. – Харьков.: ХГИК, 1973 – 136 с.

2.Борев, Ю. Б. Эстетика. В 2-х т. / Ю. Б. Борев. – т.1 – 5-е изд., допол. – Смоленск : Русич, 1997. – 576с.: ил.

3.Генкин, Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Учебное пособие для институтов культуры. – М. : Просвещение, 1975. - 140 с.

4.Глан, Б. Н. Театрализованные праздники и зрелища / Б.Н. Глан. – М.: Искусство, 1976. – 176 с.

5.Горюнова, И. Э. Режиссура массовых театрализованных зрелищ и музыкальных представлений : лекции и сценарии / И. Э. Горюнова. – Санкт–Петербург : Композитор, 2009. – 208 с.

6. Дёмина, В. Н. Музыка «викториальных» торжеств эпохи Петра I / В.Н. Дёмина. – автореферат дисс. на соискание учёной степени канд. искусствоведения. – Ростов-на Дону : изд-во Ростовской гос. консерватории им. С. В. Рахманинова, 2009. – 24 с.

7.Дуков, Е. В. Бал как социальная практика в России XVIII – XIX вв. / Е. В. Дуков // Музыка быта в прошлом и настоящем: сб. ст. – Ростов: Ростовский государственный педагогический университет, 1996. – С. 142-156.

8.Дуков, Е. В. Общественные балы и концертная культура XVIII века // Концерт в истории западноевропейской культуры / Е. В. Дуков. – М. : Классика – XXI, 2003. – С. 171-184.

9.Еремина-Соленикова, Е. В. Старинные бальные танцы. Новое время / Е. В. Еремина-Соленикова. – СПб. : Планета музыки; Лань, 2010. – 256 с.

10. Жигульский, К. Праздник и культура / К. Жигульский. – М. : Прогресс, 1985. – 336 с.

11.Жукова, А. М. Формирование музыкально -постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников :

учебное пособие / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2019. – 147 с.

12.Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю. М. Черняк. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 224 с.

13.Черняк, Ю. М. Образный строй праздника и зрелища / Ю. М. Черняк. – Минск : УП «Технопринт», 2003. – 214 с.

14.Шароев, И.Г. Драматургия массового действия / И.Г. Шароев. – М.: ГИТИС, 1979. – 105 с.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

.Планы практических занятий по дисциплине «Музыка в зрелище» и список литературы по теме каждого занятия, а также тематика индивидуальных занятий и литература по теме каждого из них.

Тема 1. Связь музыки и зрелища: исторический аспект

Вопросы для обсуждения:

1.Основные виды массовых театрализованных представлений и зрелищ в XX столетии:

- театрализованный концерт;
- литературно-музыкальная композиция;
- агитационно-художественное представление;
- массовое театрализованное представление.

2.Масштабность спектра музыкально-сценических видов деятельности, входящих в понятие массовых музыкальных представлений и зрелищ.

3.Массовые инсценировки первых послереволюционных лет: концерт-митинг начала XX века. Наиболее яркое развитие массовых музыкальных представлений и зрелищ в послереволюционные годы. Парады, массовые шествия, концерты-митинги, торжества с юбилейной и исторической тематикой.

4.Просветительские концерты XX века.

5.Существенное усиление зрелищного и театрального начал в инструментальной музыке, песне, хореографии, слове, кинематографе.

6.Создание театрально-зрелищных программ. Осуществление жанровых разновидностей массовых музыкальных представлений и зрелищ на практике (военные оркестры, ансамбли песни и пляски). Активное использование в практической деятельности современных военных оркестров и ансамблей песни и пляски театрализованных концертных программ, как жанровых разновидностей массовых музыкальных представлений.

Литература:

1. Конович, А. А. Театрализованные праздники и обряды в СССР / А. А. Конович. – М. : Высшая школа, 1990. – 208 с.; ил.
2. Марголин, Л. М. Музыка в театрализованном представлении / Л. М. Марголин. – М. : Советская Россия, 1981. – 86 с.
3. Черняк, Ю. М. Режиссура праздников и зрелищ / Ю. М. Черняк. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 224 с.
4. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино – телевидение – реклама: учебное пособие: для студентов, обучающихся по специальности 350700 — реклама: [для творческих специальностей] / Г. М. Фрумкин. – Москва : Академический проект, 2017. – 222 с.
5. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник / И. Г. Шароев. – 4-е изд., исправленное. – Москва : ГИТИС, 2014. – 339 с.

Тема 2: Типология музыкальных произведений: типы муз. произведений (народная музыка, классическая музыка, эстрадная музыка, джазовая музыка) и их характеристика

Вопросы для обсуждения:

1. Исторически сложившиеся виды музыкального творчества, определяющие типы музыкальных произведений:
 - фольклор (народная музыка);
 - классическая (академическая) музыка;
 - эстрадная музыка;
 - джазовая музыка.
2. Характеристика музыкальных произведений фольклорного типа.
3. Характеристика музыкальных произведений классического (академического) типа.
4. Характеристика музыкальных произведений эстрадного плана.
5. Характеристика джазовых музыкальных произведений.

Литература:

1. Бондаренко, Е.С. История белорусской музыкальной культуры до XX века: Учебно-методич. Пособие / Е. С. Бондаренко. – Минск: БГПУ, 2007. – 73 с.
2. Зайцев Г. Б. История джаза: учеб. пособие / Г. Б. Зайцев ; М-во образования Рос. Федерации, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2001. - 117,2. с.: схем.
3. История белорусской музыки: Учеб пособие / Под ред. Г.С. Глущенко. – Москва: Советский композитор, 1976. – 242 с.
4. Глущенко, Г.С. Белорусская музыкальная литература / Г. С. Глущенко, К. И. Степанцевич. – Брест : Издатель Лавров, 2003. – 188 с.

5. Кинус, Ю. Г. Джаз: истоки и развитие / Ю. Г. Кинус. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 491 с.

6. Науменко, Т. И. Музыка. 6 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. – М. : Дрофа, 2002. – 160 с.: ил., нот.

7. Попова, Т. Русское народное музыкальное творчество. Т.1 / Т. Попова. – М.: Музыка, 1962. – 344 с.

8. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней / Вед. Ред. Д. М. Володихин. – М.: Аванта+, 2002. – 432 с. : ил.

9. Шорникова, М. Музыкальная литература: музыка, её формы и жанры: первый год обучения (учебное пособие) / М. Шорникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 186 с.; ил.

Тема 3. Типология музыкальных произведений: средства музыкальной выразительности и их характеристика (мелодия, лад, гармония, тембр, динамика, темп, метр, ритм, фактура, штрихи)

Вопросы для обсуждения:

1. Введение.

2. Определение средств музыкальной выразительности и их перечисление:

- мелодия;
- гармония;
- темп;
- метр;
- ритм;
- фактура;
- лад;
- штрихи;
- динамические оттенки;
- тембр.

3. Определение мелодии. Компоненты мелодии. Формы мелодического движения. Секвенция. Кульминация и её типы. Кантилена и речитатив.

4. Определение лада. Мажор. Минор. Гамма. Тональность.

5. Определение гармонии. Аккорды и интервалы: общие сведения.

6. Определение тембра.

7. Определение динамики и динамических оттенков. Условные обозначения динамических оттенков, их итальянское написание, произношение и значение.

8. Определение темпа и его разновидности:

- медленные темпы;
- быстрые темпы;
- умеренные темпы.

Итальянское написание темпов, их произношение и значение.

9. Определение метра, такта и затакта. Разновидности метра:

- простые метры;

- сложные метры;
 - двудольный, трёхдольный, четырёхдольный и т.п.
- 10.Определение ритма. Длительности и их разновидности. Способы увеличения длительностей (лига, точка, фермата). Паузы. Ритм и метр.
- 11.Музыкальный размер. Виды музыкальных размеров: простые, сложные, смешанные, переменные.
- 12.Определение фактуры и её основные типы:
- одноголосие (монодия);
 - многоголосие (полифония);
 - гомофонно-гармонический склад;
 - аккордовая фактура.
- 13.Штрихи и их основные разновидности:
- легато (связно, плавно);
 - нон легато (не связно);
 - стаккато (отрывисто, остро);
 - маркато (подчёркивая);
 - акцент;
 - тенуто (продлевая).
- 14.Определение музыкального жанра. Основные музыкальные жанры (т.н. «три кита»): песня, танец и марш. Музыка программная и непрограммная.
- 14.Классификация музыкальных жанров:
- 15.Вокальные, инструментальные, вокально-инструментальные;
- 16.Песенные, танцевальные, маршевые.
- 17.Жанры вокальной музыки:
- 18.Народные, академические, эстрадные, джазовые и т.п.;
- 19.Сольные (песня, романс, баркарола, серенада, пастораль, баллада, ария, аризо, ариетта, вокальные циклы), ансамблевые (дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты и т.п.), хоровые (хоры-акапелла, литургия, всенощная, духовный хоровой концерт).
- 20.Жанры инструментальной музыки (пьесы, сонаты, циклические произведения).
- 21.Жанры вокально-инструментальной музыки (оратория, кантата, месса, реквием, пассионы, магнификат).
- 22.Жанры танцевальной музыки:
- 23.Вальсы, польки, мазурки, полонезы и т.п.;
- 24.Прикладные, собственно танцевальные жанры и музыка танцевального характера, предназначенная для концертного или домашнего исполнения.
25. Жанры маршевой музыки (марши праздничные, триумфальные, военные, похоронные, сказочные и т.п.).
- 26.Музыкально-театральные жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл).

Литература:

1. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки / В. А. Вахромеев. – М. : Музыка, 1966. – 252 с.
2. Современная энциклопедия Аванта+. Музыка наших дней / Вед. Ред. Д. М. Володихин. – М.: Аванта+, 2002. – 432 с. : ил.
3. Способин, И. В. Музыкальная форма: Учебник / И. В. Способин. – М. : Музыка, 1984. – 400 с., нот.
4. Холопова, В. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие / В. Холопова. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.
5. Шорникова, М. Музыкальная литература: музыка, её формы и жанры: первый год обучения (учебное пособие) / М. Шорникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 186 с.; ил.

**Тема 3 (продолжение): Типология музыкальных произведений:
музыкальные формы (сонатная форма, рондо, вариации, сюита, фуга)**

Вопросы для обсуждения:

1. Характеристика сонатной формы.
2. Характеристика формы рондо.
3. Характеристика формы вариаций.
4. Характеристика сюиты.
5. Характеристика фуги.
6. Последовательности сцен, эпизодов театрализованного представления и их взаимодействие как аналог классических музыкальных форм.
7. Стиль музыкального произведения как синтез важнейших составляющих:
 - стиля исторической эпохи, в которую оно было создано;
 - национального стиля страны, в которой оно было создано (или национальной принадлежности его автора);
 - стиль композитора (его индивидуального авторского почерка, который, наряду с вышеперечисленными составляющими, включает в себя особенности личности автора и круг его жизненных событий);
8. Практическое задание по определению различных стилей (историко-культурной эпохи, национального стиля страны, стиля конкретного композитора).

Литература:

1. Кузнецов, К. Стиль в музыке / К. Кузнецов // Музыкальное образование, 1930. – №№4,5.
2. Медушевский, В. В. Музыкальный стиль как семиотический объект / В. В. Медушевский // Советская музыка, 1979, № 3.
3. Михайлов, М. К. Стиль в музыке / К. М. Михайлов. – Л. : Музыка, 1981. – 264 с.
4. Назайкинский, Е. В. Стиль и жанр в музыке: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е. В. Назайкинский. – М. : Владос, 2003. – 248 с., нот.

5.Скребков С. С. Художественные принципы музыкальных стилей / С. С. Скребков. – М. : Музыка, 1973. – 185 с.

6.Способин, И. В. Музыкальная форма: Учебник / И. В. Способин. – М. : Музыка, 1984. – 400 с., нот.

7.Холопова, В. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие / В. Холопова. – СПб. : Лань, 2001. – 496 с.

8.Шорникова, М. Музыкальная литература: музыка, её формы и жанры: первый год обучения (учебное пособие) / М. Шорникова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 186 с.; ил.

Тема 4: Драматургические функции музыки в зрелищах: сюжетная и условная музыка

Вопросы для обсуждения:

1.Типовые виды музыки и их характеристика:

- увертюра;
- муз. антракты;
- муз. финалы;
- музыкальные номера в ходе сценического действия.

2.Драматургические средства музыки.

3.Основные драматургические функции музыки в зрелищах.

Проанализируем драматургические функции музыки в театрализованном представлении, предложенные Л. М. Марголиным в работе «Музыка в театрализованном представлении»:

3.1.функция создания эмоциональной атмосферы действия.

Данная функция позволяет режиссеру создавать и корректировать эмоциональный строй театрализованного представления средствами музыкального искусства.

Технология создания единого настроения театрализованного представления включает в себя достаточное внедрение в ткань театрализованного представления музыкальных произведений необходимого настроения (количественная сторона), определение участка театрализованного представления для внедрения музыкального материала (узловой, второстепенный, проходящий моменты), подбор выразительной, яркой, глубинно-эмоциональной музыки.

Эмоциональное развертывание театрализованного представления средствами музыки бывает двух основных видов — это создание настроения идентичного сюжету и создание настроения контрастного сюжету.

3.2.функция создания национального колорита и колорита эпохи.

Данная драматургическая функция музыки является одной из самых основных. Заключается в создании при помощи музыкального материала национального колорита, колорита эпохи, обозначении места и времени

действия. Ярко выраженные национальные или стилистические черты музыки усиливают достоверность происходящего на сцене.

Говоря об этой драматургической функции музыки, необходимо особо отметить возможности песни в её реализации. По словам Л. М. Марголина, именно песня «как ни один другой из музыкальных жанров обладает временной чуткостью, точно и емко выражает и психологию, и настроение, и всю неповторимость того времени, которому она посвящена» [8, с. 38].

Применение песенного жанра в режиссерской практике для реализации характеризуемой драматургической функции музыки ограничено. Используется весьма неширокий спектр песенного материала. Это связано со сложившимися штампами и стереотипами, а также с узостью режиссерского кругозора в области музыкального искусства.

3.3. функция создания характеристики.

Эта функция проявляется в том, что участие музыки в театрализованном представлении содержит в себе элементы характеристики. Объектами музыкальной характеристики могут являться: человек, его душевный мир, темперамент, характер и т. д., а также группа людей, участники и свидетели тех или иных событий.

Существуют два вида музыкальных характеристик: непосредственно создающие образ и косвенно создающие образ (по отношению персонажа к музыке). Первый вид может реализовываться при использовании различных типов театральной музыки, как сюжетной, так и условной. Второй вид может прибегать только к сюжетной музыке, так как у действующих лиц есть возможность реагировать на нее только при условии её восприятия.

Известны также основные приемы применения музыкальной характеристики, используемые режиссерами в практике театрализованного представления: самохарактеристика (музыка исполняется самим героем), косвенная характеристика (реакция на звучащую музыку), музыка, описывающая принадлежность событию, комическая характеристика.

3.4. функция изображения внутреннего действия и состояния.

Актерскими выразительными средствами, раскрывающими внутренний мир действующих лиц, являются жест, слово, поступок. К неактерским средствам относится музыка. В сочетании с актерскими, она может передать и отразить чувства, переживания и размышления героя, не передающиеся словесно, причем в ярко-эмоциональном исполнении. В данном случае музыка является средством материализации чувств героя или группы лиц.

3.5. функция обобщения через музыку.

Данная функция заключается в раскрытии при помощи музыки основного замысла произведения. Обобщающая функция всегда тесно связана с режиссерским отношением к происходящему. К основным видам музыкальных обобщений относятся контрастное (наиболее яркое) и резюме (музыка едина с образным содержанием, выражает сквозную линию).

3.6. темпо-ритмическая функция создания.

Термин «темпо-ритм» определяет один из важнейших моментов сценического творчества. Сценический темпо-ритм — это темпо-ритм

действия, от самого малого (простого физического движения) до самого большого (сквозного действия спектакля).

Ритм внутренней жизни актера на сцене определяет собой ритм его физического поведения. В музыке ритм выражен ритмическим рисунком. Введение режиссером музыки в сценическое действие дополняет его видимые, осязаемые ритмы или вскрывает невидимые, придавая всему большую ритмическую определенность.

Сущность музыкального ритма заключается в том или ином чередовании звуков одинаковой или разной длительности, соотносимых со временем. Основой ритма пластического движения является пространственное расстояние, преодолеваемое за ту же единицу времени. Общей точкой соприкосновения является — время, соответствие звуков и перемещения различных предметов в пространстве.

Музыка в театрализованном представлении, может оказывать влияние на темпо-ритм постановки в двух вариантах. Первый вариант — когда музыка и действие имеют одинаковый темпо-ритм. К этому варианту можно отнести: музыку, сопровождающую сцены, имеющие выраженный ритм движения (строевой шаг, танцевальные номера), усиливающую динамику, скорость движения (погоня, состязание, бег). Второй вариант — когда музыка и действие имеет разный темпо-ритм. В данном случае музыка может создать видимость более быстрого, чем на сцене или, наоборот, более медленного движения.

Эмоциональная и динамическая сторона музыкального движения должны образовывать неразрывное единство.

3.7. функция создания лейтмотива.

Большие возможности в музыкальном оформлении принадлежат функции создания лейтмотивов. Лейтмотив — повтор музыкальных тем, сквозное их звучание. Лейтмотив сопровождает неоднократное появление действующего лица, повторение события или упоминание о нем. Важным принципом применения лейтмотива является его связь с действием, сам по себе он не имеет смысла.

3.8. функция создания контраста.

Ярким приемом применения музыки в театрализованном представлении является принцип контраста. Заключается он в движении музыки по внутренней, скрытой линии подтекста, психологического, скрытого содержания. Музыка в таких случаях не непосредственно раскрывает состояние героя, а своим эмоциональным содержанием как бы противоречит ему, выражая чувства, диаметрально противоположные тем, что переживает в данный момент персонаж.

Музыка может звучать в контрасте с различными компонентами представления: с оформлением, с действием.

Знание основополагающих драматургических функций музыки позволяет режиссеру отойти от механического применения музыкального материала при постановке зрелищных видов искусства. Так как формализм в данном вопросе лишает специалистов в области режиссуры возможности

использовать богатый потенциал музыкального искусства, заключающийся в его эмоциональном воздействии на духовный мир зрителя.

Осведомленность в области драматургических возможностей музыки приучает режиссера к обдуманности и обоснованности действий, связанных с составлением музыкально-шумовой партитуры постановки, что постепенно позволяет выработать музыкально-постановочные умения и, в конечном итоге, повышает качество режиссерского продукта.

4. Сюжетная музыка и её функции.

5. Условная музыка и её функции.

6. Взаимодействие сюжетной и условной музыки в рамках зрелища.

Литература:

1. Генкин, Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Учебное пособие для институтов культуры. – М. : Просвещение, 1975. - 140 с.

2. Глан, Б. Н. Театрализованные праздники и зрелища / Б.Н. Глан. – М.: Искусство, 1976. – 176 с.

3. Козюренко, Ю. М. Музыкальное оформление спектакля [Электронный ресурс] / Ю. М. Козюренко – Москва: Советская Россия, 1979.

– URL: <http://biblioteka.portal-etud.ru/book/you-i-kozyurenko-muzykalnoeoformlenie-spektaklya>. – Загл. с экрана
4. Лензон, В. М. Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссера [Текст] / В. М. Лензон. – Москва: МГУКИ, 2010. – 162 с.

5. Таршис, Н. А. Музыка драматического спектакля [Электронный ресурс] / Н. А. Таршис. – Санкт-Петербург: СПбГАТИ, 2010. – 164 с. – URL: <http://teatr-lib.ru/Library/Tarshis/music> – Загл. с экрана. Дополнительная литература

Тема 5. Сущность музыкальной иллюстрации и технология её создания: понятие иллюстрации и её суть. Определение музыкальной иллюстрации. Виды музыкальных иллюстраций

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие иллюстрации и её суть.

2. Определение музыкальной иллюстрации.

3. Виды музыкальных иллюстраций.

4. Технология создания музыкальных иллюстраций к произведениям графики и скульптуры.

5. Практическое составление музыкальных иллюстраций к произведениям графики и скульптуры.

Литература:

1. Андерсен, А. В. Современные музыкально-компьютерные технологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Андерсен, Г. П. Овсянкина, Р. Г. Шитикова. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань ; Планета музыки,

2019. – 224 с. – Режим доступа: https://szi-coll-isk.ru/Shkola_Iskustv/Андерсен_А.В._Современные_музыкально-компьютерные_технологии.pdf.

2. Жукова, А. М. Формирование музыкально -постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников : учебное пособие / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2019. – 147 с.

3. Литвинова, М. В. Музыкально-поэтическое представление : учебно-методическое пособие / М. В. Литвинова, И. В. Голиусова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 165 с

4. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников: учебное пособие / А. А. Мордасов. – Изд. 4-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2021. – 125 с.

Тема 6. Музыкальная инсценировка и технология её проведения: Определение инсценировки. Понятие музыкальной инсценировки и её суть. Технология составления музыкальных инсценировок

Вопросы для обсуждения:

- 1.Определение инсценировки и литературного текста.
- 2.Технология создания инсценировки.
- 3.Понятие музыкальной инсценировки и её суть.
- 4.Музыкальная инсценировка и ассоциативное мышление.
- 5.Практическое задание на описание своих эмоций и ассоциаций, возникающих в ходе прослушивания муз. фрагментов.
- 6.Технология составления муз. инсценировок.
- 7.Практическое задание на составление муз. инсценировки конкретного муз. произведения.
- 8.Анализ видеопримеров различных решений муз. инсценировок инструментальных произведений.
- 9.Анализ видеопримеров различных решений муз. инсценировок эстрадных песен.

Литература:

1. Литвинова, М. В. Музыкально-поэтическое представление : учебно-методическое пособие / М. В. Литвинова, И. В. Голиусова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 165 с

2. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников: учебное пособие / А. А. Мордасов. – Изд. 4-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2021. – 125 с.

3. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф: учебно-методическое пособие / И. Б. Шубина. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2020. – 238 с.

4. Гаранец, И. Н. Этапы работы над режиссерским сценарием театрализованного представления для детей: методическая разработка / И. Н. Гаранец. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2018. – 45 с.

5. Купина, Н. А. Креативная стилистика: учебное пособие / Н. А. Купина. – Москва : Флинта, Наука, 2014. – 180 с.

6. Макарова, Е. А., Мойсейчук, С. Б., Смаргович, И. Л. Технологии культурно-досуговой деятельности: пособие для работников культуры / Е. А. Макарова, С. Б. Мойсейчук, И. Л. Смаргович. – Минск : Владимир Сивчиков, 2016. – 173 с.

7. Порт, М. Затмите всех! / М. Порт, пер. с англ. Л. Г. Третьяк. – Минск : Попурри, 2017. – 240 с.

8. Фишер, Дж., Кейс, Г. Голос. 99 упражнений для тренировки, развития и совершенствования вокальных навыков / Дж. Фишер, Г. Кейс ; пер. с англ. Д. Халиковой. – М. : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2019. – 192 с.

Тема 7. Структура музыкально- шумовой (звуковой) партитуры и её практическое создание: определение партитуры и её виды (оркестровая и хоровая партитура). Понятие музыкально-шумовой (звуковой) партитуры и её содержание

Вопросы для обсуждения:

1. Определение партитуры.
2. Виды партитуры:
оркестровая;
хоровая.
3. Понятие клавира.
4. Определение музыкально-шумовой (звуковой) партитуры и её содержание.
5. Технология составления музыкально-шумовой партитуры.
6. Практическое задание на составление музыкально-шумовой партитуры эстрадного номера.
7. Практическое задание на составление музыкально-шумовой партитуры эстрадного эпизода.
8. Технология составления музыкально-шумовой партитуры зрелища. Особенности звукового сопровождения зрелища. Практическое задание по составлению музыкально-шумовой партитуры эстрадного зрелища (в качестве домашнего задания).

Литература:

1. Галлеев, Б. Театрализованные представления «Звук и свет» под открытым небом» / Б. Галлеев. – Казань, 1991. – 227 с.

2.Козюренко, Ю. И. Музыкальное оформление спектакля / Ю. И. Козюренко. – М. : Советская Россия, 1973. – 72 с.

3.Козюренко, Ю. Основы звукорежиссуры в театре / Ю.Козюренко. – М.: Искусство, 1975. – 248 с.

4.Лензон, В. М. Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссера : учеб. пособие / В.М. Лензон. –Москва : МГУК, 1998. – 240 с.

5.Маньковский, В.С. Основы звукооператорской работы / В.С. Маньковский. – М.: Искусство, 1985. – 189 с.

6.Марголин, Л. М. Музыка в театрализованном представлении / Л. М. Марголин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 86 с.

7.Хангельдиева, И. Г. Музыка : театр, кино, телевидение / И. Г. Хангельдиева. – Москва : Советский композитор, 1991. – 156 с.

Тема 8. Методика работы режиссера над музыкальной частью зрелища: музыкально-режиссёрский анализ зрелища. Работа режиссёра с композитором и звукорежиссёром

Вопросы для обсуждения:

1.Музыкально-режиссёрский анализ зрелища.

2.Работа режиссёра с композитором и звукорежиссёром в процессе создания зрелища.

3.Практическое задание по проведению музыкально-режиссёрского анализа зрелища.

4. Методика работы с муз. произведением в условиях формы эстрадного номера.

5.Методика работы с муз. произведением в условиях формы эпизода зрелища.

6.Методика работы с муз. произведением в условиях формы целостного зрелища.

Литература:

1.Галлеев, Б. Театрализованные представления «Звук и свет» под открытым небом» / Б. Галлеев. – Казань, 1991. – 227 с.

2. Жукова, А. М. Формирование музыкально -постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников : учебное пособие / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2019. – 147 с.

3. Литвинова, М. В. Музыкально-поэтическое представление : учебно-методическое пособие / М. В. Литвинова, И. В. Голиусова. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 165 с

4. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников: учебное пособие / А. А. Мордасов. – Изд. 4-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2021. – 125 с.

5. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф: учебно-методическое пособие / И. Б. Шубина. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2020. – 238 с.

6. Козюренко, Ю. И. Музыкальное оформление спектакля / Ю. И. Козюренко. – М. : Советская Россия, 1973. – 72 с.

7. Козюренко, Ю. Основы звукорежиссуры в театре / Ю. Козюренко. – М.: Искусство, 1979. – 248 с.

8. Лензон, В. М. Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссера : учеб. пособие / В.М. Лензон. – Москва : МГУК, 1998. – 240 с.

9. Маньковский, В.С. Основы звукооператорской работы / В.С. Маньковский. – М.: Искусство, 1985. – 189 с.

10. Марголин, Л. М. Музыка в театрализованном представлении / Л. М. Марголин. – Москва : Советская Россия, 1981. – 86 с.

11. Хангельдиева, И. Г. Музыка : театр, кино, телевидение / И. Г. Хангельдиева. – Москва : Советский композитор, 1991. – 156 с.

II. Тематика индивидуальных занятий по дисциплине «**Музыка в зрелище**» со списком литературы по каждой теме.

Тематика индивидуальных занятий по дисциплине «Музыка в зрелище»

Индивидуальные занятия по дисциплине «Музыка в зрелище» проводятся по теме: «Связь музыки и зрелища: исторический аспект» и «Постановка литературно-музыкальной композиции» из расчёта четырех часов на одного студента. Основная цель занятий – охватить исторический материал, который не вошёл в тематику лекционных и практических занятий по данной теме, но без которого представление студентов об истории развития массовых зрелищ будет неполным.

Занятия преследуют две задачи:

1. Теоретическая – усвоение студентами теоретического материала по данной теме (определение понятия «литературно-музыкальная композиция», представление о ее структуре и особенностях взаимодействия в ней музыкального и литературного текста).

2. Практическая – разработка студентами сценария литературно-музыкальной композиции по конкретно выбранной теме (названия литературно-музыкальных композиций, соответственно теме, студенты придумывают самостоятельно).

Темы индивидуальных занятий:

Тема 1. Зрелища Древнего Рима. Зрелища эпохи Средневековья

Вопросы для обсуждения:

1. Зрелища Древнего Рима:

1.1. Особенности древнеримских зрелищ. Отличие главных функций зрелищ Древнего Рима и Древней Греции.

1.2. Виды зрелищ в Древнем Риме:

- триумфальные шествия императоров;
- гладиаторские бои;
- сражения на воде (или навмахии);
- цирковые состязания;
- “столетние торжества”;
- луперкалии (празднования в честь Фавна) и др.

2. Зрелища эпохи Средневековья:

2.1. Общая характеристика эпохи Средневековья.

2.2. Роль массовых празднеств и зрелищ в эпоху Средневековья.

2.3. Виды средневековых театрализованных праздничных зрелищ:

- литургическая драма;
- полулитургическая драма;
- мистерия;
- “ослиный праздник” (или праздник дураков);
- миракль;
- карнавал;
- представления гистрионов;
- зарождение моралите и фарса в самом конце средневековой эпохи.

Тема 2. «Зрелища эпохи Возрождения. Зрелища эпохи Великой французской буржуазной революции 1789 – 1799 гг.»

Вопросы для обсуждения:

1. Зрелища эпохи Возрождения:

1.1. Общая характеристика эпохи Возрождения.

1.2. Особенности зрелищ эпохи Возрождения.

1.3. Виды зрелищ эпохи Возрождения:

1.3.1. Развитие зрелищ, зародившихся в конце Средневековья (моралите, фарса, карнавала, миракля, мистерии, “ослиного праздника”);

1.3.2. Появление новых зрелищ:

- народной комедии масок “дель арте”;
- придворных балови *spectaculi*;

2. Зрелища эпохи Великой французской буржуазной революции 1789 – 1799 гг.:

2.1. Краткая историческая справка о Великой французской буржуазной революции 1789 – 1799 гг.

2.2. Значение массовых зрелищ в эпоху Великой французской буржуазной революции 1789 – 1799 гг. и их характерные черты.

2.3. Общая характеристика массовых зрелищ эпохи Великой французской буржуазной революции 1789 – 1799 гг.:

- церемония торжественной присяги депутатов, положившая начало новой эре празднеств (15.07.1789);
- празднование народом-победителем “Дня знамён” вновь сформированной Национальной гвардии (27.12.1789);
- “Празднество Федерации” на Марсовом поле, посвящённое годовщине взятия Бастилии (14.07.1790);
- гражданские траурные массовые торжества (похороны Мирабо, перенесение праха Волтера в Пантеон и др.);
- “Праздник Разума” в Париже (1793);
- “Празднество Высшего Существа” в Париже (8.06.1793);

2.4. Особенности музыкального оформления массовых зрелищ эпохи Великой французской буржуазной революции 1789 – 1799 гг.

Литература:

1. Борщ, В. А. Эволюция массовых зрелищ как составная часть развития общества / Виктория Борщ // Культура и информационное общество XXI столетия: Материалы конференции молодых ученых, 25-26 апреля 2006г. - Х.: ХГАК. - С. 186-187.

2. Брабич, В.М. Зрелища Древнего Мира / В.М. Брабич и Г.С. Плетнева. – Л.: Искусство, 1977. – 79 с.

3. Генкин, Д.М. Массовые праздники / Д.М. Генкин. – Учебное пособие для институтов культуры. – М.: Просвещение, 1975. - 140 с.

4. Глан, Б. Н. Театрализованные праздники и зрелища / Б.Н. Глан. – М.: Искусство, 1976. – 176 с.

5. Конен, В. История зарубежной музыки. С 1789 года до середины XIX века / В. Конен. – М.: Музыка, 1981. – 534 с.

Тема 3. Связь музыки и зрелища: исторический аспект. История музыки в театрализованных зрелищах и празднествах: художественная практика XX ст.

Вопросы по теме:

1. Назовите основные виды массовых театрализованных представлений и зрелищ в XX ст. и дайте им краткую характеристику.

2. Перечислите характерные черты просветительских концертов XX в.

3. Раскройте вопрос о театрализованных концертных программах XX ст. как жанровой разновидности массовых музыкальных представлений.

Темы литературно-музыкальных композиций:

1. День Матери.
2. День Музыки.
3. День Учителя.

4. День Победы.
5. День Влюблённых.
6. День Защитника Отечества.
7. 8-е Марта.

Литература:

1. Савкова, З. В. Искусство литературной композиции и монтажа : (Учеб.-метод. пособие) / З. В. Савкова. – М. : Всесоюз. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы, Всерос. науч.-метод. центр нар. творчества и культ.-просвет. работы им. Н. К. Крупской, 1985. – 106 с.

Тема 4. Типология музыкальных произведений: типы муз. произведений и их характеристика

Вопросы по теме:

1. Перечислите исторически сложившиеся виды музыкального творчества, определяющие типы музыкальных произведений:
2. Дайте краткую характеристику музыкальным произведениям фольклорного типа.
3. Дайте краткую характеристику музыкальным произведениям классического (академического) типа.
4. Дайте краткую характеристику музыкальным произведениям эстрадного типа.
5. Дайте краткую характеристику музыкальным произведениям джазового типа.
6. Перечислите средства музыкальной выразительности.
7. Дайте определение музыкальному жанру. Назовите основные (базовые) музыкальные жанры.
8. В чём отличие программной музыки от непрограммной.
9. Перечислите жанры вокальной музыки:
10. Перечислите жанры инструментальной музыки.
11. Перечислите жанры вокально-инструментальной музыки.
12. Перечислите жанры танцевальной музыки:
13. Перечислите жанры маршевой музыки.
14. Назовите музыкально-театральные жанры.

Тема 5. Драматургические функции музыки в зрелищах: сюжетная и условная музыка

Вопросы по теме:

1. Перечислите основные драматургические функции музыки в зрелищах и дайте краткую характеристику каждой из них.
2. Дайте определение сюжетной музыки и назовите её функции.
3. Дайте определение условной музыки и назовите её функции.
4. Раскройте вопрос взаимодействия сюжетной и условной музыки в рамках зрелища.

5. Назовите типовые виды музыки и дайте им характеристику.
6. Дайте определение музыкальной драматургии. Назовите её основные этапы.
7. Охарактеризуйте драматургические средства музыки.

Тема 6. Сущность музыкальной иллюстрации и технология её создания: понятие иллюстрации и её суть. Определение музыкальной иллюстрации. Виды музыкальных иллюстраций

Вопросы по теме:

1. Раскройте значение понятия иллюстрации.
2. Дайте определение музыкальной иллюстрации. Раскройте её суть.
3. Назовите виды музыкальных иллюстраций.
4. Раскройте вопрос технологии создания музыкальных иллюстраций к произведениям литературы.
5. Составьте музыкальную иллюстрацию к конкретному литературному произведению, предложенному педагогом.

Тема 7. Музыкальная инсценировка и технология её проведения: определение инсценировки. Понятие музыкальной инсценировки и её суть. Технология составления музыкальных инсценировок

Вопросы по теме:

1. Дайте определение инсценировки и литературного текста.
2. Какова технология создания инсценировки.
3. Раскройте значение понятия музыкальной инсценировки. В чём состоит её суть.
4. Раскройте вопрос о роли ассоциативного мышления при создании музыкальной инсценировки.
5. Опишите свои эмоции и ассоциации, возникающие в ходе прослушивания конкретных музыкальных фрагментов, предложенных педагогом.
6. Раскройте вопрос технологии составления музыкальных инсценировок.
7. Составьте музыкальную инсценировку конкретного музыкального произведения, предложенного педагогом.
8. Проанализируйте видеопримеры различных решений музыкальных инсценировок инструментальных произведений, предложенных педагогом.
9. Проанализируйте видеопримеры различных решений музыкальных инсценировок эстрадных песен, предложенных педагогом.

Тема 8. Структура музыкально- шумовой (звуковой) партитуры и её практическое создание: определение партитуры и её виды (оркестровая и хоровая партитура). Понятие музыкально-шумовой (звуковой) партитуры и её содержание

Вопросы по теме:

1. Дайте определение партитуры.

2. Назовите виды партитуры.
3. Раскройте понятие клавира и его отличия от партитуры.
4. Дайте определение музыкально-шумовой (звуковой) партитуры, её записи и содержания.
5. Назовите особенности звукового сопровождения зрелища.
6. Раскройте вопрос технологии составления музыкально-шумовой партитуры зрелища.
7. Составьте музыкально-шумовую партитуру конкретного зрелища, предложенного педагогом.

Тема 9. Методика работы режиссера над музыкальной частью зрелища: музыкально-режиссёрский анализ зрелища. Работа режиссёра с композитором и звукорежиссёром

Вопросы по теме:

1. Раскройте вопрос, касаемый музыкально-режиссёрского анализа зрелища.
2. Определите основные моменты в работе режиссёра с композитором и звукорежиссёром в процессе создания зрелища.
3. Сделайте музыкально-режиссёрский анализ конкретного зрелища, предложенного педагогом.
4. Назовите основные этапы работы с музыкальным производением в условиях формы эстрадного номера с точки зрения методики.
5. Назовите основные этапы работы с музыкальным производением в условиях формы эпизода зрелища с точки зрения методики.
6. Назовите основные этапы работы с музыкальным производением в условиях формы целостного зрелища с точки зрения методики.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

1. Перечень вопросов к зачёту по дисциплине «Музыка в зрелище».

1. Музыка как вид искусства и её функции.
2. Музыка программная и непрограммная.
3. Особенности взаимодействия музыки и эстрадного зрелища.
4. Музыка в театрализованных зрелищах Древней Греции.
5. Роль музыки в эпоху Петра I.
6. Балы как одна из основных форм массовых зрелищных мероприятий XIX века. Музыка на балах.
7. Основные виды массовых театрализованных представлений и зрелищ в XX
8. Типы музыкальных произведений и их характеристика.
9. Определение средств музыкальной выразительности и их перечисление.
10. Определение мелодии. Компоненты мелодии. Секвенция. Кульминация и её типы. Кантилена и речитатив.
11. Определение лада. Виды лада. Определение тональности.
12. Определение гармонии, аккордов и интервалов.
13. Определение тембра и динамики. Динамические оттенки, их условные обозначения, итальянское написание, произношение и значение.
14. Определение темпа и его разновидности. Условные обозначения темпов, итальянское написание, произношение и значение.
15. Определение метра, такта и затакта. Виды метра.
16. Определение ритма. Длительности и их разновидности. Паузы. Связь ритма и метра.
17. Музыкальный размер. Виды музыкальных размеров.
18. Определение фактуры и её основные типы.
19. Штрихи и их основные разновидности.
20. Определение музыкального жанра. Основные музыкальные жанры, т.н. «три кита» и их характеристика.
21. Классификация музыкальных жанров (различные варианты).
22. Определение музыкальной формы. Виды муз. форм.
23. Характеристика формы периода и куплетной формы.
24. Характеристика простой двухчастной и трёхчастной формы.
25. Характеристика формы рондо и вариационной формы.
26. Характеристика сонатной формы.
27. Характеристика формы сюиты и фуги.
28. Определение музыкального стиля и его особенности.
29. Определение жанра в музыке. Виды музыкальных жанров.
30. Музыкально-театральные жанры (опера, балет, оперетта, мюзикл).
31. Музыкальные инструменты и оркестры.
32. Певческие голоса и хор.

33.Музыкальная драматургия и драматургические функции музыки в театрализованном представлении.

34.Шумы в театрализованном представлении и специфика их применения.

35.Виды звукотехнического оформления театрализованного представления и их драматургические возможности.

36.Структура музыкально-шумовой партитуры театрализованного представления.

37.Содержательная характеристика минимума знаний в области звукорежиссуры, необходимых режиссеру театрализованных представлений и праздников.

38.Суть музыкальной иллюстрации и технология её создания.

39.Определение инсценировки и литературного текста. Первоисточники литературного текста.

40.Технология создания инсценировок.

40.Суть музыкальной инсценировки. Связь музыки, эмоций и ассоциаций.

41.В. Г. Ражников и его «Словарь эстетических эмоций и чувств».

42.Технология создания музыкальных инсценировок.

III. Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов по дисциплине «Музыка в зрелище».

Формой контроля по дисциплине «Музыка в зрелище» является недифференцированный зачёт после прослушивания курса (в конце 7-го семестра).

Результаты оценивания	Соответствие результатов оценивания недифференцированного зачёта 10-балльной шкале	Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов по дисциплине «Музыка в зрелище»
<i>Зачтено</i>	От 4-х до 10-ти баллов (от удовлетворительного до отличного уровня знаний)	1.От достаточного объема знаний до систематизированных, глубоких и полных знаний по всем разделам учебной программы дисциплины «Музыка в зрелище», а также по основным вопросам, выходящим за её пределы. 2.От усвоения основной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины «Музыка в

		<p>зрелище» и использования специальной терминологии до усвоения, помимо основной, дополнительно литературы и точного использования специальной терминологии курса (в том числе на иностранном языке).</p> <p>3. От стилистического и логического изложения ответа на вопросы и умения делать выводы без существенных ошибок до стилистически грамотного, логически правильного изложения ответа на вопросы, безупречного владения инструментарием учебной дисциплины, умения его эффективно использовать в постановке и решении профессиональных задач.</p> <p>4. От фрагментарного посещения лекций и частичного усвоения лекционного материала, от работы под руководством преподавателя на практических занятиях и допустимого уровня культуры исполнения заданий до стопроцентного посещения лекций и качественного усвоения лекционного материала, творческой самостоятельной работы на практических занятиях и высокого уровня культуры исполнения заданий, а также активного участия в групповых обсуждениях.</p>
Незачтено	От 3-х до 1-го балла (неудовлетворительный уровень знаний)	1. От недостаточно полного объема знаний либо фрагментарных знаний по всем разделам учебной программы дисциплины «Музыка в зрелище» до полного их отсутствия или отказ от ответа.

		<p>2.От знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины, рекомендованной учебной программой дисциплины «Музыка в зрелище» и частичного использования специальной терминологии курса до полного отсутствия знаний даже отдельных литературных источников и невладения специальной терминологией.</p> <p>3.От изложения ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками, слабого владения инструментарием учебной дисциплины и некомпетентности в решении профессиональных задач до полного неумения излагать свои мысли по причине отсутствия знаний по данной дисциплине и, соответственно, полной некомпетентности в решении профессиональных задач.</p> <p>4.От плохого и неудовлетворительного посещения лекций, пассивности на практических занятиях и низкого уровня культуры исполнения заданий до полного непосещения лекционных занятий, отказа от выполнения практических заданий и абсолютного игнорирования групповых обсуждений.</p>
--	--	--

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Учебная программа по дисциплине **«Музыка в зрелище»** для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) направления специальности 1-17 03 01-04 Искусство эстрады (режиссура) со списком литературы.

Установа адукацыі
«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў»

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Прарэктар па вучэбнай рабоце
БДУКМ

_____ С.Л. Шпарло

_____ 2022 г.

Рэгістрацыйны № ВД _____ /вуч.

МУЗЫКА Ў ВІДОВІШЧЫ

*Вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі
па вучэбнай дысцыпліне 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках)
Напрамак спецыяльнасці 1-17 03 01-04 Мастацтва эстрады (рэжысура)*

2022

Вучэбная праграма складзена на аснове адукацыйнага стандарту вышэйшай адукацыі ОСВО 1-21 04 02-2013 па спецыяльнасці 1-17 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), вучэбных планаў установы вышэйшай адукацыі па напрамку спецыяльнасці 1-17 03 01-04 Мастацтва эстрады (рэжысура), рэг. № ад

СКЛАДАЛЬНІКІ:

Ю.Д. Пярсідская, прарэктар па выхаваўчай рабоце ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства;

Н.В. Петухова, загадчык кафедры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат педагагічных навук

РЭЦЭНЗЕНТЫ:

І.А. Крывулька, рэжысер-пастаноўшчык тэатральна-відовішчнай арганізацыі «Маладзежны тэатр эстрады»;

І.А. Алексіна, загадчык кафедры тэатральнай творчасці ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў», кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт

РЕКАМЕНДАВАНА ДА ЗАЦВЯРДЖЭННЯ:

кафедрай рэжысуры ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 1 ад 31.08.2022)

прэзідыумам навукова-метадычнага савета ўстановы адукацыі «Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў» (пратакол № 3 ад 19.11.2022)

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Дысцыпліна «Музыка ў відовішчы» з'яўляецца адной з шэрагу вывучаемых спецыяльных дысцыплін для падрыхтоўцы студэнтаў-рэжысёраў у галіне эстраднага мастацтва. Дадзеная праграма складзена адпаведна адукацыйнага стандарта вышэйшай прафесійнай адукацыі Рэспублікі Беларусь па спецыяльнасці 1-17 01 03 01 Мастацтва эстрады (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-17 01 03 01-04 Мастацтва эстрады (рэжысура). У рамках гэтай дысцыпліны здзяйсняецца падрыхтоўка грунтоўнай базы высокапрафесійных рэжысёраў эстрады, якія здольны на сучасным узроўні ажыццяўляць рэжысерскую і педагогічную дзейнасць.

Дысцыпліна «Музыка ў відовішчы» цесна ўзаемазвязана з другімі дысцыплінамі прафесійнага цыклу – «Рэжысура эстрадных відовішчаў», «Асновы рэжысёрскай кампазіцыі», «Пластычнае вырашэнне відовішча» і г.д.

Галоўная мэта дысцыпліны – фарміраванне гатоўнасці будучых рэжысёраў эстрады да асэнсаванага і мастацка-абгрунтаванага прымянення музычнага мастацтва ў эстрадных спектаклях і відовішчах. Дасягненне гэтай мэты ажыццяўляецца падчас рэалізацыі наступных задач:

- раскрыццё асаблівасцей музычнай драматургіі ў эстрадных відовішчах і сутнасці драматургічных функцый у ім;
- фарміраванне прадстаўленняў аб асноўных музычных паняццях, неабходных для ажыццяўлення музычна-пастановачай дзейнасці;
- развіццё практычных навыкаў самастойнага вырашэння рэжысёрскіх задач сродкамі музычнай выразнасці;
- стымуляванне праяўлення асобна-творчай індывідуальнасці і каштоўнасных адносін да музычнага мастацтва ў працэсе стварэння музычнай драматургіі відовішча;
- развіццё навыкаў ажыццяўлення музычна-рэжысёрскага аналізу твораў музычнага мастацтва.

Працэс падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне мастацтва эстрады накіраваны на авалоданне студэнтамі ведамі і ўменнямі, якія дазваляць на высокім узроўні вырашаць прафесійныя задачы ў далейшай творчай і педагогічнай дзейнасці.

Выпускнік павінен *ведаць*:

- асноўныя музычна-тэарэтычныя паняцці;
- спецыфіку ўзаемадзеяння музыкі і эстраднага відовішча;
- асаблівасці музычнай драматургіі ў эстрадным спектаклі і драматургічныя функцыі музыкі ў ім;
- музычныя асновы гукарэжысуры;

- кампаненты музычна-рэжысёрскага аналізу твораў музычнага мастацтва;
- алгарытм музычнага афармлення эстраднага спектакля ці відовішча;
- структуру музычна-шумавой партытуры.

умець:

- здзяйсняць музычна-рэжысёрскі аналіз твораў музычнага мастацтва;
- ствараць музычную інсцэніроўку ці ілюстрацыю на аснове твораў іншых відаў мастацтва;
- прымяняць алгарытм музычнага афармлення эстраднага спектакля ці відовішча ў пастановачай дзейнасці;
- праяўляць асобна-творчую індывідуальнасць у працэсе стварэння музычнай драматургіі эстраднага спектакля ці відовішча.

Змест вучэбнай дысцыпліны накіраваны на фарміраванне ўніверсальных (УК), базавых прафесійных (БПК) і спецыялізаваных (СК) кампетэнцый. У працэсе пасціжэння вучэбнай дысцыпліны, згодна з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту, студэнты павінны:

АК-1. Умець выкарыстоўваць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для вырашэння тэарэтычных і практычных задач.

УК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.

УК-3. Валодаць даследчымі навыкамі.

УК-4. Умець працаваць самастойна.

УК-5. Быць здольным параджаць новыя ідэі (валодаць крэатыўнасцю).

УК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем.

БПК-2. Валодаць асновамі распрацоўкі эстрадных відовішчаў, канцэртаў, спектакляў.

БПК-3. Ствараць і выконваць праграмы з рознахарактарных твораў у розных формах, жанрах і стылях акадэмічнай, джазавай, рок- і поп-музыкі.

СК-5. Фарміраваць мастацкі рэпертуар, распрацоўваць сцэнарый.

СК-6. Рыхтаваць творчыя выступленні мастацкіх калектываў і весці канцэртную работу ў рэгіёне і за яго межамі.

Агульная колькасць гадзін па дысцыпліне “Музыка ў відовішчы” у адпаведнасці з тыпавым вучэбным планам для спецыяльнасці “Мастацтва эстрады” напрамку “рэжысура” складае 150 гадзін, з іх аўдыторных – 60, індывідуальных – 24, практычных – 36. Веды і практычныя навыкі студэнтаў кантралююцца ў працэсе навучання (залік), а таксама пры арганізацыі пазааўдыторнай дзейнасці.

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Уводзіны

Прадмет, задачы і структура дысцыпліны «Музыка ў відовішчы». Роля дысцыпліны ў падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў і яе сувязі са спецыяльнымі дысцыплінамі і дысцыплінамі гуманітарнага цыклу. Патрабаванні да ўзроўню ведаў, уменняў і навыкаў у музычнай падрыхтоўцы, неабходных спецыялісту ў галіне эстраднага мастацтва. Крытэрыі адзнакі дасягненняў студэнтаў у навучанні, метады і сродкі ацэньвання. Вучэбна-метадычнае забеспячэнне дысцыпліны.

Тэма 1. Сувязь музыкі і відовішча: гістарычны аспект

Прынцыповыя асновы функцыянавання музыкі ў драматургіі тэатра і відовішча. Узаемадзеянне музыкі і эстраднага відовішча ў дзвух напрамках: музыка як мастацка-выразны сродак разам з выяўленчым мастацтвам, харэаграфіяй; музыка як структурны элемент відовішча (літаратурна-музычная кампазіцыя). Гісторыя музыкі ў тэатралізаваных відовішчах і святах.

Тэма 2. Тыпалогія музычных твораў

Тыпы музычных твораў: фальклор (народная музыка), класічная музыка, эстрада і іх характарыстыкі. Стыль у музыцы. Музычныя жанры і іх характарыстыка (вакальныя і інструментальныя). Музычныя формы.

Тэма 3. Драматургічныя функцыі музыцы ў відовішчах

Сюжэтная музыка і яе асаблівасці. Характарыстыка ўмоўнай музыцы. Тыпавыя віды музыкі (уверцюра, музычныя “антракты”, музычны фінал першага і другога дзеяння канцэрта ці відовішча, музычныя нумары ў ходзе сцэнічнага дзеяння). Віды музычных нумароў. Асноўныя віды музычных характарыстык. Драматургічныя сродкі музыкі: стварэнне атмасферы дзеяння, стварэнне нацыянальнага каларыту і каларыту эпохі, стварэнне характарыстыкі вобраза, дзеяння, характара і г.д.; выяўленне унутранага дзеяння і стану; абагульняючая, тэмпа-рытмічная; стварэнне лейтматываў; стварэнне кантраснасці і супастаўлення. Работа над шумавым афармленнем.

Тэма 4. Сутнасць музычных ілюстрацый і тэхналогія яе стварэння

Азначэнне музычных ілюстрацыі. Разнастайныя віды музычных ілюстрацый: фрагменты музычных твораў (ці твора цалкам); музычныя ілюстрацыі як аснова дзеяння ў музычным суправаджэнні відовішчаў. Тэхналогія стварэння музычных ілюстрацый. Стварэнне музычных ілюстрацый да твораў літаратуры, выяўленчага мастацтва, графікі, скульптуры.

Тэма 5. Музычная інсцэніроўка і тэхналогія яе правядзення

Паняцце музычнай інсцэніроўкі. Музычная інсцэніроўка як пастаноўка на сцэне фрагмента ці твора цалкам якога-небудзь з відаў мастацтва, што

атрымала драматургічную распрацоўку ў форме пьесы ці сцэнарыя з уключэннем музычнага мастацтва ў працэс развіцця гэтага дзеяння. Інсцэніроўка твораў жывапісу, графікі, скульптуры, архітэктуры.

Тэма 6. Структура музычна-шумавой партытуры і яе практычнае складанне

Азначэнне музычнай партытуры. Характарыстыка музычна-шумавой партытуры ці гукавой партытуры эстраднага відовішча, што склалася ў практыцы рэжысёрскага мастацтва і яе структура. Стварэнне музычна-шумавога эпізоду, нумара, эстраднага відовішча. Гукавое суправаджэнне відовішча.

Тэма 7. Методыка работы рэжысёра над музычнай часткай відовішча

Музычна-рэжысёрскі аналіз відовішча. Методыка работы з музычным творам ва ўмовах розных форм драматургіі. Работа рэжысёра з кампазітарам, гукарэжысёрам.

Тэма 8. Пастаноўка літаратурна-музычнай кампазіцыі

Засваенне асноўных прынцыпаў пеўчай культуры: авалоданне дыханнем, гукавядзеннем. Работа над рэпертуарам – інтанацыяй, дыкцыяй, гукам у музычным творы. Стварэнне вобразу героя, рэжысуры нумара. Аб'яднанне асобных нумароў у адзіную літаратурна-музычную кампазіцыю. Мастацка-дэкаратыўнае і светавое афармленне відовішча.

ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ

дзённая форма навучання

Раздзелы і тэмы	Аўдыторныя заняткі Колькасць гадзін		
	Усяго	Практычн	Індывід.
Уводзіны	2	2	-
<i>Тэма 1.</i> Сувязь музыкі і відовішча: гістарычны аспект	8	8	-
<i>Тэма 2.</i> Тыпалогія музычных твораў	6	6	-
<i>Тэма 3.</i> Драматургічныя функцыі музыцы ў відовішчах	4	4	-
<i>Тэма 4.</i> Сутнасць музычных ілюстрацый і тэхналогія яе стварэння	4	4	-

<i>Тэма 5.</i> Музыкальная інсцэніроўка і тэхналогія яе правядзення	4	4	-
<i>Тэма 6.</i> Структура музыкальна-шумавой партытуры і яе практычнае складанне	4	4	-
<i>Тэма 7.</i> Методыка работы рэжысёра над музыкальнай часткай відовішча	6	6	-
<i>Тэма 8.</i> Пастаноўка літаратурна-музыкальнай кампазіцыі	24	-	24
Разам	60	36	24

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ

Літаратура

Асноўная

1. Жукова, А. М., Овсянникова, О. А. Формирование музыкально-постановочной компетенции у режиссеров театрализованных представлений и праздников: монография / А. М. Жукова, О. А. Овсянникова. – Санкт-Петербург [и др.] : Москва : Лань, 2019. – 147 с.
2. Мордасов, А. А. Принципы режиссуры театрализованных представлений и праздников: учебное пособие / А. А. Мордасов. – Изд. 4-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2020. – 125 с.
3. Фрумкин, Г. М. Сценарное мастерство: кино – телевидение – реклама: учебное пособие: для студентов, обучающихся по специальности 350700 — реклама: [для творческих специальностей] / Г. М. Фрумкин. – Москва : Академический проект, 2017. – 222 с.
4. Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: учебник / И. Г. Шароев. – 4-е изд., исправленное. – Москва : ГИТИС, 2014. – 339 с.
5. Шубина, И. Б. Драматургия и режиссура зрелищных форм. Соучастие в зрелище, или Игра в миф: учебно-методическое пособие /

И. Б. Шубина. – Изд. 2-е, стереотипное. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, Планета музыки, 2018. – 238 с.

Дадатковая:

1. Гаранец, И. Н. Этапы работы над режиссерским сценарием театрализованного представления для детей: методическая разработка / И. Н. Гаранец. – Минск : Белорусская государственная академия музыки, 2018. – 45 с.

2. Купина, Н. А. Креативная стилистика: учебное пособие / Н. А. Купина. – Москва : Флинта, Наука, 2014. – 180 с.

3. Макарова, Е. А., Мойсейчук, С. Б., Смаргович, И. Л. Технологии культурно-досуговой деятельности: пособие для работников культуры / Е. А. Макарова, С. Б. Мойсейчук, И. Л. Смаргович. – Минск : Владимир Сивчиков, 2016. – 173 с.

4. Фишер, Дж., Кейс, Г. Голос. 99 упражнений для тренировки, развития и совершенствования вокальных навыков / Дж. Фишер, Г. Кейс ; пер. с англ. Д. Халиковой. – М. : Азбука Бизнес, Азбука-Аттикус, 2019. – 192 с.

5. Порт, М. Затмите всех! / М. Порт, пер. с англ. Л. Г. Третьяк. – Минск : Попурри, 2017. – 240 с.

Рэкамендаваныя метады навучання

Матэрыял выкладаецца на аснове сучасных метадычных патрабаванняў з улікам узроўню ведаў студэнтаў. Пры чытанні лекцый асабліва ўвага надаецца разгляду тэарэтычных асноў пошуку і даследавання неабходнай інфармацыі па тэме дысцыпліны і яе перапрацоўцы, практычнага прымянення атрыманых ведаў у вучэбнай дзейнасці і ў розных напрамках сферы культуры і мастацтва.

Практычныя заняткі накіраваны на фарміраванне прафесійных уменняў і навыкаў, выкарыстанне атрыманых тэарэтычных ведаў пры выкананні канкрэтных заданняў па тэматыцы навучальнай дысцыпліны. Методыка правядзення ўказаных заняткаў павінна садзейнічаць развіццю творчых здольнасцей кожнага студэнта і набыццю навыкаў самастойнай работы. Варта прымяняць новыя формы арганізацыі працэсу навучання: візуалізаваныя лекцыі, выкарыстанне аўдыя- і відэаматэрыялаў, калектыўная практычная праца, дзейнасць у студыях гуказапісу і да т.п.

Пералік рэкамендаваных сродкаў дыягностыкі

Для выяўлення і выключэння прагалаў у ведах студэнтаў рэкамендуецца выкарыстоўваць наступныя сродкі:

- фронтальнае апытанне на лекцыях, практычных занятках;
- абарона выкананых на практычных занятках работ;
- выкананне творчых заданняў і іх афармленне, якія прадугледжваюць самастойны выбар метаду рашэння задачы;
- кансультацыі і субяседванне.

Для вызначэння ступені адпаведнасці навучальных дасягненняў студэнта патрабаванням адукацыйнага стандарту таксама рэкамендуецца выкарыстоўваць праектную дзейнасць, якая ўключае праблемныя, творчыя задачы, што дапускаюць эўрыстычную дзейнасць і нефармалізаваны адказ.

Рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай работы студэнтаў

Самастойная работа студэнтаў накіравана на ўзбагачэнне іх уменняў і навыкаў па вучэбнай дысцыпліне «Музыка ў відовішчы» ў вольны ад абавязковых вучэбных заняткаў час. Мэта самастойнай працы студэнтаў – садзейнічанне засваенню ў поўным аб'ёме зместу вучэбнай дысцыпліны праз сістэматызацыю, планаванне і кантроль уласнай дзейнасці, практычнае ўвасабленне атрыманых ведаў. Выкладчык дае заданні па самастойнай рабоце і рэгулярна правярае іх выкананне.

Змест і формы самастойнай работы студэнтаў, якая кантралюецца, рэкамендуецца непасрэдна звязваць з выкарыстаннем метаду творчых праектаў, што дазваляе рэалізоўваць індывідуальны падыход да навучання. Падчас працы над праектамі студэнты лепш паглыбляюцца ў прадметную вобласць.

Такая арганізацыя работы садзейнічае развіццю прафесійнай кампетэнцыі.

Крытэрыі ацэнкі ўзроўню ведаў і ўменняў студэнтаў

Заліку заслугоўвае студэнт, які паказаў усебаковае і сістэматычнае, або частковае (з невялікімі памылкамі) веданне вучэбнага матэрыялу па праграме дысцыпліны, выканаў усе ці большасць заданняў, дадзеных для практычнага і індывідуальнага выканання; засвоіў матэрыял, прадугледжаны вучэбнай праграмай для самастойнага вывучэння, а таксама знаёмы з матэрыялам, не запланаваным праграмай; актыўна працаваў на лекцыйных, практычных і індывідуальных занятках па дадзенай дысцыпліне.

Студэнт, які засвоіў і аперыруе асноўнай і рэкамендаванай для самастойнага вывучэння літаратурай, выказвае свае меркаванні па прадмеце, дакладна карыстаецца тэрміналогіяй, паказвае жаданне, здольнасць і імкненне да самастойнага папаўнення гэтых ведаў.