Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Московский государственный институт культуры

УТВЕРЖДАЮ

Председатель УМС

Факультета искусств

Гуров М.Б.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РЕЖИССЕРА С МУЗЫКАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ

В ТЕАТРАЛИЗОВАННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

51.03.05 РЕЖИССУРА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

РЕЖИССЕР ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) ВЫПУСКА

БАКАЛАВР

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ

(РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)

Химки, 2021г.

1. **ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

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

Задачи: проявить способность и готовность владеть культурой музыкального мышления, обобщением, анализом, восприятием музыкальной информации, постановкой цели в контексте использования музыкального материала и выбором путей ее достижения, умением логически верно, аргументированно и ясно выстраивать звуковую среду театрализованного представления, владение навыками музыкальной коммуникации, свободным и уверенным использованием звуковой среды в творческом процессе с целью создания художественного произведения в сфере театрализованных представлений

1. **МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО**

Дисциплина «Работа режиссера с музыкальным материалом в театрализованном представлении» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников. Дисциплина «Работа режиссера с музыкальным материалом в театрализованном представлении» изучается в 6, 7 семестрах очного отделения, в 8, 9 семестрах заочного отделения.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как

Основы режиссуры и мастерства актера, история и теория праздничной культуры, актерский психотренинг, основы драматургии, Физическая культура и спорт (элективные курсы) Сценическое движение, пластика и пантомима, сценическая речь, техника и технология сцены, Режиссура театрализованных представлений и праздников, основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках, Хореография в театрализованном представлении, Сценография,

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

Режиссура театрализованных представлений и праздников, основы продюсерского мастерства в театрализованных представлениях и праздниках, Психология творчества в театрализованном представлении, Сценарное мастерство, Спецэффекты в режиссуре ТП, Грим, Управление проектами в сфере культуры, Звукорежиссура, история и теория эстрадно-циркового искусства, история и теория российского и зарубежного шоу-бизнеса, Документоведение и делопроизводство в режиссуре ТП, методика работы с исполнителем и коллективом, практика Учебная: ознакомительная, практика Учебная: творческая, практика Производственная: творческая, Государственная итоговая аттестация.

Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3.**КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности) Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы**	**Результаты обучения**
ПК-2 Готовность использовать технологии Режиссуры театрализованных представлений и праздников (средства, формы, методы и т.д.) для проведения информационно – просветительной работы, организации досуга населения.	ПК-2.1 – Знает основные положения теории и практики режиссуры, профессиональную терминологию, сложившуюся в современном театральном искусстве; принципы репетиционной работы при подготовке театрализованных представлений. ПК-2.2 – Умеет различать особенности применения технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в соответствие с конкретными задачами профессиональной деятельности и в соответствии с запросами общества ПК2.3-Владеет методикой реализации технологий режиссуры театрализованных представлений и праздников в связи с задачами организации в различных сферах социальной практики	**Знать:** Основы фундаментальных и прикладных дисциплин в области режиссуры театрализованных представлений – современные методологические принципы и методические приемы. **Уметь:** Разрабатывать и использовать технологии режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности. **Владеть:** Применением технологий Режиссуры театрализованных представлений и праздников в разных сферах деятельности.
ПК-5 Быть способным использовать современные информационные технологии, управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, прикладные пакеты программ для моделирования статистического анализа и информационного обеспечения.	ПК-5.1 – осуществляет конкретные действия по созданию творческих программ, в соответствии с имеющимися материально-техническим и профессиональными ресурсами ПК-5.2 - осуществляет контроль основных процессов: творческо-постановочного, технического, административного и маркетингового	**Знать:** Базовые положения сценарно- драматургических основ театрализованных программ; определение базовых понятий сценарно- драматургических основ театрализованных программ; базовые положения сценарно- драматургических основ театрализованных программ; базовые технические средства и оборудование для осуществления их постановки. **Уметь:** Осуществлять конкретные действия по разработке макета режиссуры творческих программ; сопоставляет качество технических средств и оборудования учреждения культуры с ожидаемым результатом; осуществляет монтаж технического оборудования. **Владеть:** Разработкой сценарно- драматургические основы режиссерско- творческих программ навыком осуществления самостоятельной постановки творческих программ с использованием технических средств, и сценического оборудования учреждения культуры.

***4.* СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Работа режиссера с музыкальным материалом в театрализованном представлении» для очной формы обучения составляет 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 70 акад.ч., СРС – 47 акад.ч., формы контроля зачет и экзамен-27, для заочной формы обучения - 4 з.е., 144 академических часа, из них контактных 44 акад.ч., СРС – 87 акад.ч., формы контроля зачет и экзамен-13

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*	
лекции	Семинары/ практические	Консультации	ИКР	СРС	
1	Специфические особенности работа с музыкальным материалом	***6***	*4*				2	Опрос на практических занятиях и выполнение практических заданий.
2	Основные принципы подбора музыки	***6***	*4*	2			2	
3	Музыка в композиционном построении театрализованного представления	***6***	*6*	2			4	
4	Основные драматургические функции музыки в театрализованном представлении	***6***	*6*				4	
5	Музыкальное оформление публицистического представления	***6***	*4*	2			4	
6	Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам	***6***	*4*				4	Примеры использования форм торжественной музыки в церемониальных формах календарных праздников
	Зачет	***6***						
7	Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ритуалах	***7***	*4*				4	Сравнить музыкальный материал традиционных народных праздников и музыки, написанной для современных обрядов
8	Шумы и их художественные возможности в оформлении театрализованного представления, речевая фонограмма	***7***	*4*	2			4	
9	Организация музыкально–шумового оформления театрализованного представления	***7***	*4*	2			4	
10	Музыкально–шумовая партитура театрализованного представления	***7***	*6*				4	На примере конкретного сценария, составить партитуру по предложенной форме
11	Музыкальная фонотека и ее основные разделы	***7***	*4*				4	Выбрать в календаре один праздник. Подобрать к нему рекомендуемый музыкальный материал для создания диска (фонотеки) для работников клубных учреждений
12	Режиссерский разбор музыкального произведения и его сценическое решение	***7***	*6*	2			7	Выписать определения основных выразительных средств из специальных словарей и энциклопедий
	Экзамен	***7***					27	
			54	12	2		74	

Для заочной формы обучения

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра)* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*	
лекции	Семинары/ практические	Консультации	ИКР	СРС	
1	Специфические особенности работа с музыкальным материалом	***8***	*2*				4	Опрос на практических занятиях и выполнение практических заданий.
2	Основные принципы подбора музыки	***8***	*2*				4	
3	Музыка в композиционном построении театрализованного представления	***8***	*4*				6	
4	Основные драматургические функции музыки в театрализованном представлении	***8***	*4*				6	
5	Музыкальное оформление публицистического представления	***8***	*4*	2			4	
6	Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам	***8***	*4*				4	Примеры использования форм торжественной музыки в церемониальных формах календарных праздников
	Зачет	***8***					4	
7	Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ритуалах	***9***	*2*				9	Сравнить музыкальный материал традиционных народных праздников и музыки, написанной для современных обрядов
8	Шумы и их художественные возможности в оформлении театрализованного представления, речевая фонограмма	***9***	*2*				10	
9	Организация музыкально–шумового оформления театрализованного представления	***9***	*4*				10	
10	Музыкально–шумовая партитура театрализованного представления	***9***	*4*				10	На примере конкретного сценария, составить партитуру по предложенной форме
11	Досуговая фонотека и ее основные разделы	***9***	*4*				10	Выбрать в календаре один праздник. Подобрать к нему рекомендуемый музыкальный материал для создания диска (фонотеки) для работников клубных учреждений
12	.Режиссерский разбор музыкального произведения и его сценическое решение	***9***	*4*	2			10	Выписать определения основных выразительных средств из специальных словарей и энциклопедий
	Экзамен	***9***					9	
			40	4			100	

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Специфические особенности работа с музыкальным материалом

− лаконизм музыкальных тем; − предельная яркость и образность; − возможность использования фрагментов музыкальных произведений; − возможность другой музыкальной аранжировки произведения; − компиляция музыки в театрализованном представлении.

Тема 2. Основные принципы подбора музыки: − звуко–техническое оформление, музыкальное оформление представления в сопровождении музыкальных коллективов; − принцип подбора: жанровое и стилевое единство; − подбор музыки в строгом подчинении сверхзадаче и сквозному действию представления, соответствие подбираемой музыки и драматургического материала; − принцип лейтмотива в подборе, выбор ведущей музыкальной темы или ряда тем, лаконизм; − звуко–технические средства, необходимые для организации музыкального оформления театрализованного представления.

Тема 3. Музыка в композиционном построении театрализованного представления: − виды музыки в представлении; − роль увертюры, интермедии, значение музыкальных финалов; − музыка внутри эпизода театрализованного представления

Тема 4. Основные драматургические функции музыки в театрализованном представлении: − 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 5. Музыкальное оформление публицистического представления: − цели и задачи музыкального оформления публицистического представления; − основные драматургические функции музыки: создание эмоциональной атмосферы, формирование темпо–ритма, воплощение конфликта, музыкальные характеристики, национальный колорит, характер времени и эпохи, гротески и пародия; − музыкальные жанры в публицистическом представлении.

Тема 6. Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам: − песня – ведущий жанр музыкального оформления праздников; − моменты включения в музыкальное оформление маршей, гимнов, песен; − как избежать монотонности в музыкальном оформлении праздников; − музыка как средство создания эмоциональной атмосферы праздника; − музыка как средство оформления темпо–ритма праздника; − музыка как средство раскрытия темы, идеи праздника.

Тема 7. Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ритуалах (производственных и бытовых): − подбор музыкального материала в соответствии с содержанием и характером обряда и ритуала; − бытовые обряды и народная песня; − музыка как средство создания национального характера обряда; − музыкальные жанры в современном обряде и ритуале.

Тема 8. Шумы и их художественные возможности в оформлении театрализованного представления, речевая фонограмма: − художественные возможности шумов, многообразие их использования, классификация шумов, функции шумов в театрализованном представлении: обозначение времени действия (часов суток, времени года, эпохи и т.д.), места действия, создание иллюзии движения; − расширение сценического пространства, имитирование шумов и их запись; − выразительные возможности речевой фонограммы: воспроизведение документальных записей и придание публицистического характера представлению, озвучивание внутреннего монолога, воспроизведение речи автора, ведущего, комментатора, воспроизведение речи неодушевлённых предметов и фантастических персонажей, воспроизведение звуков толпы и т.д.

Тема 9. Организация музыкально–шумового оформления театрализованного представления: − введение музыки и шумов в действие в процессе репетиций; − определение уровня (силы) звучания фрагментов музыки в отдельные моменты действия; − определение моментов начала и окончания звучания каждого музыкального номера; − поиски и определение наиболее выразительного звукового плана звучания на сцене и в зрительном зале; − отработка в процессе репетиций технологии воспроизведения музыки, шумов, звуковых эффектов; − создание целостного звуко–художественного образа досугового мероприятия. Монтаж звуко–шумовой партитуры.

Тема 10. Музыкально–шумовая партитура театрализованного представления: − назначение звуко–шумовой партитуры, её содержание, порядок составления партитуры, условное обозначение, употребляемые в партитуре; − согласование звуко–шумовой партитуры с режиссёрским экземпляром сценария, составление музыкально–шумовых партитур самостоятельных режиссёрских работ.

Тема 11. Досуговая фонотека и ее основные разделы. Досуговая нотная библиотека: − необходимость фонотеки, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры в театрализованном представлении; − основные разделы в досуговой фонотеке: народная музыка и музыка своей области, края, русские песни, русская музыкальная классика, произведения зарубежных композиторов, музыкальная эстрада, инсценировки, музыкально–литературные композиции; − основные разделы нотной библиотеки: сборники песен, тематические вы–пуски песен (например, «Песни радио и кино»), сборники народных и современный танцевальных мелодий. Книги о музыке. Музыкальные журналы.

Тема 12. Режиссерский разбор музыкального произведения и его сценическое решение: − задачи анализа музыкального произведения; − драматургия музыкального произведения – основа для режиссерского замысла; − особенности режиссерского решения при работе с музыкальным материалом

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	**Наименование раздела**	**Виды учебных занятий**	**Образовательные технологии**
1	**2**	**3**	**4**
1	Специфические особенности работа с музыкальным материалом	*Лекция* *Самостоятельная работа*	*использование интерактивных, развивающих, проблемных, проектных технологий обучения, прежде всего на занятиях семинарского типа.* Семинар-дискуссия, семинар-обсуждение и семинар-презентация статей
2	Основные принципы подбора музыки	*Лекция* *Самостоятельная работа* *Семинар*
3	Музыка в композиционном построении театрализованного представления	*Лекция* *Самостоятельная работа* *Семинар*
4	Основные драматургические функции музыки в театрализованном представлении	*Лекция* *Самостоятельная работа*
5	Музыкальное оформление публицистического представления	*Лекция* *Самостоятельная работа* *Семинар*
6	Музыка в праздниках, посвящённых знаменательным датам	*Лекция* *Самостоятельная работа*
7	Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ритуалах	*Лекция* *Самостоятельная работа*
8	Шумы и их художественные возможности в оформлении театрализованного представления, речевая фонограмма	*Лекция* *Самостоятельная работа* *Семинар*
9	Организация музыкально–шумового оформления театрализованного представления	*Лекция* *Самостоятельная работа* *Семинар*
10	Музыкально–шумовая партитура театрализованного представления	*Лекция* *Самостоятельная работа*
11	Досуговая фонотека и ее основные разделы	*Лекция* *Самостоятельная работа*
12	. Режиссерский разбор музыкального произведения и его сценическое решение	*Лекция* *Самостоятельная работа* *Семинар*

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения таких заданий как реферат, практические задания, анализ тематических заданий, анализ музыки в празднике являются практической подготовкой к зачету и в последствии на экзамене*.*

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи выполнения самостоятельных работ и их обсуждения. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Критерии оценки результатов по***дисциплине***

Оценка по **дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
«отлично»/ «зачтено	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший***»****.*
«удовлетворительно»/ «зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный***»****.*

***Оценочные средства (материалы) для промежуточной аттестации и контроля обучающихся по дисциплине* «Работа режиссера с музыкальным материалом в театрализованных представлениях»** проходит в формате зачетов и экзаменов. Студент отвечает на вопросы по билетам.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНАМ

1. Специфические особенности музыки, ее выразительные и изобразительные возможности в театрализованном представлении.
2. Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической последовательности. Русская музыка.
3. Выразительные средства музыки.
4. Музыка в композиционном построении театрализованного представления.
5. Основные музыкальные формы и жанры.
6. Специфические особенности музыки в театрализованном представлении.
7. Основные принципы подбора музыки в театрализованном представлении.
8. Опера как вид музыкального искусства. Особенности использования сольных номеров, дуэтов и сцен из опер в театрализованных представлениях.
9. Основные драматургические функции музыки в досуговом мероприятии.
10. Оркестр и его использование в театрализованных и эстрадных представлениях.
11. Музыкальное оформление публицистического представления.
12. Музыкальная фонотека в учреждениях культуры и ее основные разделы. Досуговая нотная библиотека.
13. Музыка в праздниках, посвященных знаменательным датам, музыкальное оформление бытовых и производственных праздников.
14. Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической последовательности. Европейская музыкальная культура до XIX в.
15. Музыка в современных производственных и бытовых обрядах и ритуалах.
16. Краткий обзор основных музыкальных стилей в их исторической последовательности. Европейская музыкальная культура XIX–XX вв.
17. Шумы и их художественные возможности оформлении театрализованных представлений.
18. Речевая фонограмма в театрализованном представлении.
19. Организация музыкально–шумового оформления праздника в условиях открытого пространства.
20. Основные теоретические аспекты понятия «театральная музыка».
21. Категории театральной музыки.
22. Исторический обзор форм театрального искусства, в которых использование различных жанров музыки играет огромную роль.
23. Программная музыка. Приведите примеры театральной музыки (произведения, номера), которые самостоятельно исполняются в концертах в первоначальном виде.
24. Музыкальные средства выразительности.
25. Основные теоретические аспекты понятия «мюзикл».
26. Исторические условия формирования жанра «мюзикл».
27. Истоки мюзикла.
28. Мюзикл в Америке.
29. История мюзикла в России.
30. Современный мюзикл в России.
31. Жанры инструментальной музыки.
32. Жанры вокальной музыки.
33. Принцип подбора музыки в театрализованном представлении.
34. Концерт. Виды концерта.
35. Народное творчество, как жанр музыкального искусства.
36. Хоровая музыка.
37. Классическая музыка.
38. Эстрада, как жанр музыкального искусства
39. Музыкальная партитура как режиссерский документ.
40. Режиссерский замысел на основе музыкального произведения.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. **Иванова, В. Г.** Начальные основы звукорежиссуры, теории музыки и музыкальной литературы [Текст] : учеб.пособие / В. Г. Иванова, Н. И. Меринов ; Моск. гос. ун-т культуры. - М. : МГУКИ, 2013. - 153 с. : ил. - Авт. указ.на обороте тит. л. - Библиогр.: с. 104. - 90-; 120-.
2. **Краткий словарь музыкальных терминов** [Текст] : по спец. 070209 "Режиссура театрализ. представлений и праздников", квалификация "Режиссер театрализ. представлений и праздников, преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Л. В. Зотова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 27 с. - 50-.
3. **Кудряшов, Андрей Юрьевич (1964-2005).** Теория музыкального содержания [Электронный ресурс] : [Учеб.пособие] / Андрей Юрьевич ; А.Ю. Кудряшов. - Москва :Планета музыки, 2010. - 427, [1] с. : ил., портр., нот. ; 22 см. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - Библиогр. : с. 422-426 (по темам) и в подстроч. примеч. -
4. **Холопова, В. Н.** Музыка как вид искусства [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / В. Н. Холопова ; Холопова В.Н. - Москва : Лань : Планета музыки, 2014. - Рекомендуовано Министерством Культуры РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов искусств и культуры. -

б) дополнительная литература:

1. **Жарков, А. Д.** Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технологии : Учеб.пособие для вузов культуры и искусств. Ч.1 / А. Д. Жарков ;Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 187 с. - Библиогр.: с.185-186. -
2. **Жарков, А. Д.** Социально-культурные основы эстрадного искусства: история, теория, технологии : учеб.пособие для вузов культуры и искусств. Ч.2 / А. Д. Жарков ;Моск. гос. ун-т культуры и искусств; А. Д. Жарков. - М. : МГУКИ, 2004. - 215 с. - Библиогр.: с. 212-213. -
3. **Курышева, Т.А.** Музыкальная журналистика и музыкальная критика [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т. А. Курышева ; Курышева Т.А. - Москва : ВЛАДОС, 2007. - 295 c. - (Учебное пособие для вузов). - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". -
4. **Музыкальная энциклопедия** [Текст] : [в 5 т.]. Т. 1 : А - Гонг / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1973. - 1070 стб. : ил., нот. - 3-65.
5. **Музыкальная энциклопедия** [Текст] : [в 5 т.]. Т. 2 : Гондольера - Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1974. - 959 стб. : ил., нот. - 3-
6. **Музыкальная энциклопедия** [Текст] : [в 5 т.]. Т. 3 :Корто - Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1976. - 1102 стб. : ил., нот.
7. **Музыкальная энциклопедия** [Текст] : [в 5 т.]. Т. 4 : Окунев - Симович / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1978. - 974 стб. : ил., нот. - 5-
8. **Музыкальная энциклопедия** [Текст] : [в 5 т.]. Т. 5 : Симон - Хейлер / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1981. - 1056 стб. : ил., нот. - 5-90
9. **Музыкальная энциклопедия** [Текст] . Т. 6 : Хейнце - Яшугин. Допонения А - Я / гл. ред. Ю. В. Келдыш. - М. : Сов. энцикл. : Сов. композитор, 1982. - 1002 стб. : ил., нот. - (Энциклопедии. Словари. Справочники). - 5-90.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. <http://lib.msuc.org/>

2. <http://www.0zd.ru/kultura_i_iskusstvo>

3. <http://rucont.ru/>

4. <http://music.merlot.org/>

5. <http://www.iprbookshop.ru/>

6. [jazz.ru](http://www.jazz.ru/)

7. <http://musicmp3spb.org/>

8. <http://abrgen.ru/muzika/>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

План семинарских занятий:

Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Тема «Церемониальная музыка в России XVIII века»

Проходит в форме дискуссии). Вопросы для обсуждения:

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».

Рекомендуемая литература:

1.Огаркова, Н. А. Церемонии, празднества, музыка русского двора XVIII–начала ХХ века / Н. А. Огаркова. – СПб.: «Дмитрий Буланин». – 2004. – 348 с.

2.Писаренко, К. А. Повседневная жизнь русского Двора в царствование Елизаветы Петровны / 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. с англ. С. В. Житомирской / Р. С. Уортман. – М.: ОГИ, 2004.

Семинар № 2. Тема «Музыка революции»

Проходит в форме дискуссии. Вопросы для обсуждения:

1.Песни и марши русских революций

2.Красный Октябрь в народном песенном творчестве

3.Новые имена: молодые композиторы новой эпохи

4.Отражение революции в музыкальных произведениях советских композиторов

5.Репертуар торжественных концертов, посвященных рождению нового государства

6.Музыкальное оформление театрализованных представлений, посвященных Октябрьской революции

7.Основные формы и жанры, используемые в театрализациях, посвященных революции и ее вождям.

Рекомендуемая литература:

1.Дрейден, С. Музыка революции / C/ Дрейден. – М.: Сов. Композитор, 1970.

2.Музыка в социалистическом обществе. Сб. статей. Вып. 2 / Сост. А. А. Фарбштейн. – М.: Музыка, 1975.

3.Русская советская эстрада. 1917–1929. Очерки истории. – М., 1976.

4.Славим победу Октября. Избр. Рус. Сов. Песни. Нотное издание. В 3–х вып. – М.: Музыка, 1987.

5.Шароев, И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И. Г. Шароев. – М., 1986.

6.Шароев, И. Г. Многоликая эстрада. За кулисами кремлевских концертов / И. Г. Шароев. – М., 1995.

Семинар № 3. Тема «Под открытым небом. Музыка парков и садов» Проходит в форме дискуссии. Вопросы для обсуждения:

1.Первые вокзалы и парки развлечений.

2.Музыка «летних отпусков». 3.Иоганн Штраус в России.

4.Принципы 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. интерьерах и под открытым небом.

Рекомендуемая 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 /Е. Д. Уварова. – СПб., 2004.

Семинар № 4. Тема «Музыка в современных представлениях и праздниках (вторая половина ХХ в. и начало ХХI в.)» Проходит в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:

1.Функции музыки в современном театрализованном представлении или празднике. 2.Способы создания фонограммы для работы в концертах, представлениях, на стадионах и в открытом пространстве.

3.Использование конкретной музыки и шумового оформления при постановке праздничного действа.

4.Работа режиссера со звукооператором и звукорежиссером.

5.Работа режиссера с солистами–вокалистами и музыкальными коллективами. Рекомендуемая литература:

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

2.Мархасев, Л. С. ХХ век в легком жанре. Хронограф музыкальной эстрады / Л. С. Мархасев. – СПб., 2006.

3.Русская советская эстрада. 1946–1977. Очерки истории. – М., 1981.

4.Фейертаг, В. Б. Джаз. ХХ век. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – СПб., 2001.

5.Эстрада России. Двадцатый век. Лексикон. – М., 2000.

Семинар № 5. Тема «Музыкальные проекты на российском телевидении» Проходит в форме дискуссии.

Вопросы для обсуждения:

1.«Песня года» – одна из популярнейших музыкальных программ

2.Проекты «Старые песни о главном», «Достояние республики» и ретромузыка на экране

3.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

Рекомендуемая литература:

1.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 «Медиаобразование»).

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка реферата и доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используется при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Wогd,

Ехсеl,

Powег Роint;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения занятий по дисциплине «Работа режиссера с музыкальным материалом в театрализованных представлениях» по направлению подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль: Режиссер театрализованных представлений и праздников имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 25 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин, практик. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, который подлежит ежегодному обновлению.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному обновлению.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

· рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);

· оборудование технических условий (при необходимости);

· сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);

· организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ОПОП по направлению и профилю подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Авторы–составители преподаватель ЧГИК МА Левченко, профессор ЧГИК АА Мордасов

Редакция программы: профессор кафедры РТП МГИК Комарова МВ

Программа одобрена на заседании кафедры Режиссуры театрализованных представлений от 30 сентября 2021 г., протокол N 2