Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гончарова Елена Анатольевна
Должность: Заведующий кафедрой театрального искусства
Дата подписания: 16.07.2025 21:45:26
Уникальный программный ключ:
30fad88f10364120ff2acb7858a55f71e3df3976

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ »

Факультет телерадиовещания и театрального искусства

Кафедра театрального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой театрального искусства
_____Гончарова Е.А.
«08» июня 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.О.17 МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

Направление подготовки - 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки – Режиссер любительского театра

Квалификация (степень) выпускника - Бакалавр

Форма обучения - очная

Год начала подготовки – 2025 г.

Краснодар

2025

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» части Б.1.О.17 профессионального цикла студентам очной формы обучения по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура» профиль подготовки «Режиссер любительского театра» в 3 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 года, приказ № 1178 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

Заслуженная актриса Кабардино-Балкарии, профессор кафедры театрального искусства ФТТИ КГИК — Ливада С.А.

Заслуженный артист Кубани, председатель Краснодарского отделения СТД РФ — Дробязко А.Н.

Составитель:

Доцент кафедры театрального искусства Гончарова Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры театрального искусства «08» июня 2025 г., протокол №6.

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «25» июня 2025 г., протокол № 11.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины 4

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 4

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 4

4. Структура и содержание дисциплины 6

4.1. Структура дисциплины: 6

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 7

5. Образовательные технологии 12

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 12

6.1. Контроль освоения дисциплины

6.2. Оценочные средства

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 16

7.1. Основная литература 16

7.2. Дополнительная литература 17

7.3. Интернет-ресурсы 17

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 17

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» являются:

- воспитание личности режиссера любительского театра, компетентного в вопросах музыкальной драматургии и музыкального оформления спектаклей.

– воспитание представления о музыке как важном выразительном средстве;

– формирование музыкального вкуса студента;

– развитие вокально-исполнительских способностей;

– формирование основы музыкальной культуры;

– развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям;

– знакомство с различными вокальными жанрами;

– освоение навыков работы над вокальными номерами в драматическом спектакле или спектакле театра кукол, а также над вокальной партией в музыкальном спектакле.

В процессе освоения курса студенты должны познакомиться с историей музыки в театре, в театрализованных представлениях и праздниках как комплексным явлением в структуре самого спектакля.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Предмет «Музыкальное оформление спектакля» является обязательной профилирующей дисциплиной, которая находится в тесной взаимосвязи с мастерством актера, сценической речью, сценическим движением, а также с предметами мукально-теоретического цикла, способствует воспитанию в личности режиссера любительского театра, компетентность в вопросах музыкальной драматургии и вокального исполнения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 51.03.02 «Режиссер любительского театра»:

51.03.02 Народная художественная культура	Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной	• способы решения сложных задач профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий	• решать сложные задачи профессиональной деятельности с применением простейших информационно-коммуникационных технологий	• опытом решения профессиональных задач при помощи информационно-коммуникационных технологий

	безопасности (ОПК-2)			
51.03.02 Народная художественная культура	Способность реализовывать художественный замысел спектакля, ставить и решать основные профессиональные и прикладные задачи при создании спектаклей и других театральных форм в любительском театральном коллективе, а также в процессе руководства коллективом народного художественного творчества (ПК-2)	• компоненты спектакля: музыка, шумы, свет и т.д.; влияние материальной культуры, стилевых особенностей поведения общества, исторических особенностей эпохи на характер музыкального оформления; создание атмосферы сценического действия с помощью условной музыки; лейтмотив в композиционном решении спектакля; «живой звук» в спектакле, фонограмма, принципы сочетания фонограммы с «живым» звуком	• пользоваться полученными знаниями для профессионального решения творческих замыслов при работе над музыкальной партитурой спектакля; оптимизировать процесс освоения профессиональных задач воспитания режиссерского восприятия музыки как компонента спектакля	• опытом построения пластического действия в рамках этюда, композиции и спектакля

4. Структура и содержание дисциплины «Музыкальное оформление спектакля»

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины **«Музыкальное оформление спектакля»** составляет 3 зачетных единицы 108 часов.

№ п/п	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости *(по неделям семестра).* Форма промежуточной аттестации *(по семестрам)*
				Лек	М/Г	ПЗ	СР	К/Р	
1	Понятие музыки как компонента в структуре спектакля.	3	1-8	8		8	38		
2	Методика работы над музыкальной партитурой спектакля.	3	8-16	8		8	38		
	Форма аттестации:								зачет
	Итого:			16		16	76		108

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	**2**	**3**	**4**
3 семестр			
Раздел 1. Понятие музыки как компонента в структуре спектакля			
Тема 1.1. Влияние материальной культуры, стилевых особенностей поведения общества, исторических особенностей эпохи на характер музыкального оформления спек-	Лекции: Влияние материальной культуры, стилевых особенностей поведения общества, исторических особенностей эпохи на характер музыкального оформления спектакля.	4	ОПК-2 ПК-2
	Практические занятия: Музыка в праздниках Древнего Египта. Музыкальное оформление мистерий культа Осириса. Музыка в праздниках Древнего Египта. Музыкальное оформление мистерий культа Осириса. Музыка в праздниках Древнего Востока. (Китай, Индия). Особенности звучания различных групп музыкальных инструментов. Музыкальное	4	

такля.	оформление спектаклей в Европе. Развитие музыкального искусства в драматических спектаклях от Древней Руси до современной России		
	Самостоятельная работа: изучение литературы по данному вопросу	19	
Тема 1.2. Специфика музыкального оформления спектаклей.	Лекции: Развитие композиторской школы в Западной Европе XVIIв. Творчество композиторов Италии, Франции, Англии, Германии XVII-XVIIIв.в. в жанре театральной музыке. Дальнейшее развитие жанров театральной музыке в XVIII в. Национальное своеобразие и общие тенденции.	4	ОПК-2 ПК-2
	Практические занятия: Специфика музыкального оформления спектаклей. Развитие композиторской школы в Западной Европе XVIIв. Творчество композиторов Италии, Франции, Англии, Германии XVII-XVIII в.в. в жанре театральной музыке. Дальнейшее развитие жанров театральной музыке в XVIII в. Национальное своеобразие и общие тенденции. Выполнение домашнего задания	4	
	Самостоятельная работа: Выдающиеся образцы театральной музыки XIX века. Русская театральная музыка XIX в. Исторический экскурс. Театральная музыка XX в. Реформа МХАТ и ее влияние на роль музыки в сценическом представлении. Влияние театральной эстетики Б.Брехта на музыкально драматургическое решение спектакля. Современные тенденции развития сценической музыки. Выполнение домашнего задания.	19	
Раздел 2. Методика работы над музыкальной партитурой спектакля			
Тема 7.1. Музыкальная концепция спектакля. Режиссерская разработка музыкальной	Лекции: Методика работы над музыкальной партитурой спектакля. Музыкальная концепция спектакля. Режиссерская разработка музыкальной партитуры спектакля.	8	ОПК-2 ПК-2

партитуры спектакля.	Практические занятия (семинары): Возможность привлечения специалистов узкого профиля: композиторов, профессиональных музыкантов для музыкального оформления спектакля.	8	
	Самостоятельная работа: Музыкальная концепция спектакля. Режиссерская разработка музыкальной партитуры спектакля. Выполнение домашнего задания	38	
Вид итогового контроля (зачет)			
ВСЕГО:		108	

5. Образовательные технологии

Активные и интерактивные формы проведения занятий:
- Вокальные распевки;
- Вокализы;
- Просмотр видеоматериала (театрализованные концерты, спектакли, мюзиклы, оперы, оперетты, музыкальные клипы);
- Прослушивание аудиоматериала;
- Музыкальные игры («Угадай мировые шедевры», «Ритмические рисунки» и др.).

Предусмотрены лекционные занятия: лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ произведения, лекция – экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками.

Практические занятия: тематические семинары, метод анализа музыкального материала, самостоятельная подготовка, метод педагогической практики.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- Устный опрос

Рубежный контроль производится 3 раза в течение семестра и предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине. На контрольных мероприятиях используются следующие методы оценки знаний:

- Устный опрос

Промежуточный контроль выставляется по результатам трех контрольных мероприятий и проходит в форме зачёта в виде теоретического опроса.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) (не предусмотрено)

6.2.2. Вопросы и задания для проведения контрольных мероприятий.

3 семестр

1 контрольная точка – устный опрос на тему «Влияние материальной культуры, стилевых особенностей поведения общества, исторических особенностей эпохи на характер музыкального оформления спектакля»

2 контрольная точка – устный опрос на тему: «Специфика музыкального оформления спектаклей»

3 контрольная точка – устный опрос на тему: « Музыкальная концепция спектакля. Режиссерская разработка музыкальной партитуры спектакля»

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Требования к промежуточной аттестации:

1. Активное участие в теоретических семинарах.
2. Конспектирование рекомендуемой литературы.
3. Своевременное выполнение практических заданий.
4. Умение проводить с курсом практические работы (защита рефератов, практические занятия, выступление с речью и т.д.)
5. Творческие встречи с мастерами театра.
6. Просмотр на ТВ наиболее значимых празднеств, театрализованных представлений с последующим их обсуждением (анализом).
7. Посещение театрализованных спектаклей конкурсных программ и других представлений и их обсуждение.
8. Теоретическое собеседование по темам пройденного за учебный год материала.
9. Овладение методом анализа и другой литературы по театру, музыке и, кино начало работы над написанием реферата (курсовой, дипломной работ).
10. Основы профессиональной педагогике: ассистентские обязанности студентов (подготовить, провести дискуссию, «Круглый стол», конференцию, лекцию и т.д.).
11. Знание информации: новости театральной и музыкальной жизни.

6.2.2. Вопросы к зачету по дисциплине:

1. Музыка в праздниках Древнего Египта. Музыкальное оформление мистерий культа Осириса. Музыка в праздничных шествиях в честь бога солнца Амона-Ра.

2. Музыка в праздниках Древнего Востока. (Китай, Индия). Музыка в земледельческих праздниках азиатских народов.

3. Музыка в театрализованных представлениях и праздниках Древней Греции (периоды архаики, классики, эпохи эллинизма).

4. Музыка в театрализованных представлениях и праздниках Римской Империи. Особенности быта и нравов императорского Рима. Музыкальное сопровождение зрелищ цирка и амфитеатра.

5. Государственная политика императорского Рима по отношению к театрализованным представлениям и праздникам. Развитие органной музыки в оформлении массовых праздничных спектаклей.

6. Музыка в театрализованных представлениях и праздниках Византии.

7. Западноевропейское Средневековье. Музыкальное оформление рыцарских турниров. Музыкальные традиции цеховых праздников-спектаклей, как манифестаций профессионального единства.

8. Музыка в массовых театрализованных праздниках эпохи зрелого Средневековья XII-XV века.

9. Музыка в мистериях и карнавальных фарсах.

10. Музыка в официальных праздниках церкви феодального государства.

11. Итальянская комедия dell`arte. Ее музыкальное оформление, родство с карнавальными действами.

12. Национальное своеобразие музыки профессионального и народного театра в Англии эпохи Ренессанса.

13. Музыка в сценическом искусстве Германии и Испании эпохи Ренессанса.

14. Музыка в дворцовых празднествах Западной Европы эпохи барокко XVII-перв. пол. XVIII в. Особенности музыкального оформления балов: ритуальные и развлекательные танцы.

15. Влияние французского абсолютизма на музыкальное оформление театрализованных праздников эпохи рококо. Музыка Версальских празднеств эпохи барокко при Людовике XIV: развитие балетной музыки.

16. Музыка в театрализованных представлениях и праздниках древних славян.

17. Музыка в театрализованных представлениях Древней Руси. Скоморохи на Руси. Музыка в народных представлениях древней Руси до монгольского периода.

18. Музыкальное оформление праздников Московской Руси. Становление Русского театра XVIII в.

19. Музыкальное оформление российских празднеств в честь побед армии и флота. Музыкальные традиции армейских парадов. Организация концертов по поводу победы русской армии в Отечественной войне 1812г.

20. Развлекательная культура России в XVIII- XIX веках.

21. Музыка в народных увеселениях, ярмарках середины – XVIII начала XX в.в.

22. Музыка в театрализованных представлениях и праздниках советского периода. Музыка в массовых праздниках и спектаклях для детей. Музыка в спортивных праздниках, олимпиадах.

23. Музыка в народных и официальных празднествах на современном этапе. Фестивали и праздники искусств. Общие тенденции и национальное своеобразие.

24. О природе и средствах музыки. Специфика отражения в музыкальном искусстве.

25. Ритмическая структура музыкального произведения. Понятия: метр, темп, размер, музыкальный ритмический рисунок.

26. Характеристика основных элементов содержания в музыке.

27. Взаимосвязь содержания и формы в музыке.

28. Характеристика основных жанров музыкального искусства.

29. Развитие музыкального театра.

30. Музыкальная культура второй половины XX века.

31. Стилистика и жанры музыки XXI в.

32. Специфика музыкального оформления спектаклей. Развитие композиторской школы в Западной Европе XVIIв. Творчество композиторов Италии, Франции, Англии, Германии XVII-XVIIIв.в. в жанре театральной музыке. Национальное своеобразие и общие тенденции.

33. Выдающиеся образцы театральной музыки XIX века.

34. Реформа МХАТ и ее влияние на роль музыки в сценическом представлении.

35. Влияние театральной эстетики Б.Брехта на музыкально драматургическое решение спектакля.

36. Музыка на эстраде и в цирке.

37. Музыкальная драматургия фильма.

38. Принципы наиболее продуктивной методики над музыкальным решением номера. Методика создания музыкальной партитуры.

39. Музыкальная концепция спектакля и праздника.

40. Режиссерская разработка музыкальной партитуры спектакля или праздника.

41. Разработка музыкальной концепции спектакля, определение музыкальных выразительных средств.

42. Жанровое и стилевое единство драматургической основы и музыкального решения спектакля.

43. Принципы монтажа эпизодов, номеров спектакля. Порядок составления музыкальной партитуры.

6.2.3. Вопросы к экзамену по дисциплине (не предусмотрено)

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

7.1. Основная литература

а) основная литература:

1. Базен Ж. Барокко и рококо. М., Слово, 2001 г.
2. Двор монарха в средневековой Европе: явления, модель, среда. Выпуск 1, Санкт-Петербург, Алетейя, 2001 г.
3. Кенигсбергер Г. Средневековая Европа 400-1500 годы. М., «Весь мир», 2001 г.

4. Клулас И. Поведневная жизнь в замках Луары в эпоху Возрождения. М., Молодая гвардия, 2001 г.
5. Пастуро М. Повседневная жизнь Франции и Англии во времена рыцарей круглого стола. М., Молодая гвардия, 2001 г.
6. Фейертаг В. Джаз XX век. Энциклопедический справочник. Санкт-Петербург, Скифия, 2001 г.
7. Овэс Л. «Любовь к трем апельсинам» Вс. Мейерхольда. Петербургский театральный журнал. 2003 г. № 33
8. Родионова Н. Турандот: трагическая судьба создателей (о спектакле Е. Вахтангова и опера Пуччини), Встреча № 7, 2000 г.
9. Зингерман Б. На репетициях у Мейерхольда (1925-1938). Связующая нить: писатели и режиссеры. М., 2002 г.
10. Нестьева Н. Четыре века оперы. Пятый Образование и культура, 2000 г. № 5,6
11. Уэйнбергер Н. Музыка и мозг. Почему музыка столь значима для человека: нейробиология. В мире науки. 2005 г. № 2
12. Гудимова С. Музыка трубадуров. Культурология: дайджест. М., 2004 г. № 4
13. Некрылов А. Фольклорные элементы «Снегурочки». Петербургский театральный журнал 2004 г. № 3
14. Дубровский А. Звуки музыки (История музыкальных инструментов). Компьютерра, 2003 г., № 31, 32.
15. Медкова М. Король мюзикла (о композиторе Э.Л. Уэббере). Искусство в школе, 2003 г. № 3
16. Рыжкова Н. Бальные танцы и оперная музыка начала XIX века. / Развлекательная культура России XVIII – XIX в.в.: Очерки истории и теории. Санкт-Петербург, 2001 г.

7.2. Дополнительная литература

б) дополнительная литература:

17. Павленко А. Театр как орудие представления. Религиозные представления в храмах Возрождения и Нового времени. Человек. 2004 г. № 2
18. Берестнев С. Театр времен римских императоров. Международная жизнь, 2002 г.
19. Брюнель-Лобришон Ж. Дюамель Амадо К. Повседневная жизнь во времена трубадуров XII – XIII в.в. М., 2003 г.
20. Колязин В. От мистерии к карнавалу. Театральность немецкой религиозной и площадной сцены раннего и позднего Средневековья. М., 2003 г.
21. Овсянников С. Зрелищность и выразительность театрализованного представления. Санкт-Петербург, 2003 г.
22. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века (отв. ред. Н.С. Пивоварова) ГИТИС, 2005 г. ACADEMIA XXI
23. Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до XIX – XX в.в. Очерки. (отв. ред. М.Ю. Давыдова) РГГУ, 2001 г.
24. Езерская Е. Неужели те самые «Кошки»? (российский мюзикл). Музыкальная жизнь, 2005 г., № 7

25. Зингерман Б. Бесценные уроки Станиславского. Связующая нить: писатели и режиссеры. М., 2002 г.
26. Раку М.О присвоении дискурса и рождении социальной утопии из духа музыки. (Бернард Шоу как «совершенный вагнерианец»). Новое литературное обозрение, 2000 г., № 6
27. Дементьева Н. «…И бал блестит». Из истории русских балов. Балет. 2004 г., № 3
28. Дансе-бум. Танцы как неотъемлемая часть праздника. Праздник. 2004 г., № 12.
29. Баяхунова Л.Б. Михаил Иванович Глинка – композитор и путешественник. Обсерватория культуры. 2004 г., № 4
30. Ежегодные музыкальные фестивали. Праздник. 2004 г., № 8
31. Кац Б. Марш. (о музыке маршей). Звезда. 2003 г., № 3

Поветкин Б. Бесовские гудебные сосуды (на чем играли древние новгородцы). Родина, 2002 г., № 11, 12.

7.3. Интернет-ресурсы

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов.
2. http://www.ipras.ru/08.shtml - психологический журнал // сайт Института психологии РАН.
3. http://psyvoren.narod.ru/bibliot.htm - виртуальная психологическая библиотека
4. http:// www.psy.1september.ru
5. http://www.psychol.ras.ru - сервер Института психологии РАН
6. http://www.belti.msk.ru/edu/ - сервер Лаборатории технических средств обучения и медиаобразования РАО
7. www.psychology-online.net/
8. live-and-learn.ru
9. psycom.info/
10. psynavigator.ru/
11. psychology.biznet.ru/.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Музыкальное оформление спектакля»:

Музыкальный инструмент (фортепиано);
Музыкальный центр (CD; MP3 и др. диски с музыкальными композициями различных стилевых направлений);
Видеомагнитофон (DVD и др. диски);
Телевизор;
Средства проекции (просмотры музыкальных спектаклей, просмотр произведений различных видов и жанров музыкального искусства), программированного контроля.
Учебно-методический кабинет и др.

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
_____
на 20__-20__ уч. год

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе
_____С.А. Трехбратова
«____» _____20___г.

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____
_____
(наименование)
Протокол №____ от «___» _____ 20___г.

Исполнитель(и):
_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)
_____/_____/_____/_____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата)

Заведующий кафедрой
_____/_____/_____/_____
(наименование кафедры) (подпись) (Ф.И.О.)
(дата