Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА
на заседании предметно-цикловой комиссии
протокол от 27.06.2023 № 15

СОГЛАСОВАНА
заместитель директора
по учебно-методической работе

«26» июня 2023 г.

УТВЕРЖДЕНА
Приказ директора
ОГПОБУ «БККИ»
от «29» июня 2023 г.
№ 103-о/с

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ВЧ.03 Музыкальное оформление спектакля
(наименование дисциплины)

для специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество)
(код и название специальности)

форма обучения - очная
(форма обучения)

Биробиджан
2023

Рабочая программа учебной дисциплины ВЧ.03 «Музыкальное оформление спектакля» предназначена для организации обучения студентов специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество), разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.12.2022 № 1099 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.01.2023 г. № 72067).

Организация-разработчик: областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

Разработчики:
Щеглов Дмитрий Владимирович - преподаватель ОГПОБУ «БККИ»
Вавилина Ольга Ионовна – преподаватель ОГПОБУ «БККИ»
Болотнов Олег Геннадьевич - преподаватель ОГПОБУ «БККИ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 16
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 17

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место рабочей дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Рабочая программа учебной дисциплины относится к вариативной части ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду: театральное творчество).

Учебная дисциплина входит в вариативную часть циклов ППССЗ и обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций по специальности.

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины.

В рамках освоения программы учебной дисциплины студентом осваиваются умения и знания, приобретается практический опыт в соответствии с общими и профессиональными компетенциями (ОК и ПК):

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.	- Подбирать музыку при оформлении спектакля; - Составлять музыкальную партитуру; - Подбирать шумы по смыслу и эмоциональной окраске; - Организовать музыкальное сопровождение спектакля	- Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля; - Факторы подбора музыки; - Классификацию театральных шумов
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.	- Проводить репетиционную работу по введению музыки в спектакль; - Организовать музыкальное сопровождение спектакля	
ПК 1.1. Осуществлять организацию и подготовку любительских творческих коллективов и отдельных его участников к творческой и исполнительской деятельности.	- Определять музыкальные формы и жанры; - Определять музыкальный образ спектакля	- Основы музыкальных знаний; - Музыкальные формы и жанры различных музыкальных направлений
ПК 1.2. Осуществлять поиск и	- Подбирать музыку при оформлении спектакля;	- Значение музыки в спектакле; - Классификацию и функции

реализацию лучших образцов народного художественного творчества в работе с любительским творческим коллективом.	- Составлять музыкальную партитуру; - Работать со звуковой аппаратурой; - Подбирать шумы по смыслу и эмоциональной окраске;	театральной музыки; - Музыкальные жанры в спектакле; - Факторы подбора музыки;
ПК 1.4. Осуществлять реализацию творческим коллективом художественных программ, постановок, проектов.	- Работать с речевой фонограммой; - Монтировать фонограмму; - Проводить репетиционную работу по введению музыки в спектакль; - Организовать музыкальное сопровождение спектакля.	- Основы музыкальных знаний; - Музыкальные формы и жанры различных музыкальных направлений; - Значение музыки в спектакле; - Классификацию и функции театральной музыки; - Музыкальные жанры в спектакле; - Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля; - Факторы подбора музыки; - Классификацию театральных шумов; - Функции театральных шумов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем в часах
Максимальная учебная нагрузка (всего)	100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка	67
Самостоятельная работа студента (всего)	32
Промежуточная аттестация в форме зачета	1

2.2. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Музыка как вид искусства.

Тема 1.1. Специфика музыкального искусства. Введение. Предмет и задачи курса. Эмоциональная природа музыки. Выразительные возможности музыки. Музыка и мысль. Социальный элемент. Изобразительные возможности музыки. Передача зрительных впечатлений. Особенность музыкального образа. Музыка – эстетическая категория.

Тема 1.2. Свойства и качества звука. Звук как физическое явление. Звукоряд, нотное письмо. Полутон. Целый тон. Альтерация. Знаки альтерации.

Тема 1.3. Метр, ритм, темп. Значение метра и ритма в музыке. Простые, сложные, смешанные метры и размеры. Темп и его значение в музыке.

Тема 1.4. Понятие о ладе. Мажор. Минор. Мажор. Минор. Значение лада для музыкальной выразительности. Лады народной музыки, пентатоника

Тема 1.5. Стиль. Жанр. Содержание музыки. Стиль в широком и узком понятии. Основные музыкальные жанры. Понятие содержания. Форма в широком м узком понятии.

Тема 1.6. Общие основы музыкальной формы. Общие основы музыкальной формы. Формообразующие свойства музыкального материала. Цезура. Тема – основной компонент произведения. Функции частей музыкальной формы. Развитие - необходимое качество музыкального произведения. Классификация форм.

Раздел 2. Музыка в спектакле.

Тема 2.1. Значение музыки в спектакле. Введение. Взаимосвязь курса «Музыкальное оформление спектакля» с курсом режиссуры. Музыка как один из компонентов искусства театра. Создание художественного образа и интонационного строения спектакля.

Тема 2.2. Классификация театральной музыки. «Музыка по ходу действия». Музыка как часть предлагаемых обстоятельств. Функции сюжетной музыки: характеристика действующих лиц, указание на место и время действия; создание атмосферы, настроения сценического действия; сообщение о действии, невидимом для зрителя. Условная музыка. «Музыка от режиссёра». Музыка, связанная с основной идеей пьесы. Функции условной музыки: создание атмосферы действия; эмоциональное усиление монолога и диалога; характеристика действующих лиц; подчёркивание конструктивно-композиционного построения спектакля; обострение конфликта; сообщение о действии за сценой; подчёркивание и усиление фантастических и сказочных моментов в сценическом действии. Общие функции театральной музыки:

иллюстративность; принцип контраста; ассоциативность; обобщение; темпо-ритмический фактор; лейтмотив.

Тема 2.3. Музыкальные жанры в спектакле. Вокальные жанры: песни (массовые, бытовые, эстрадные); романсы, баллады; частушки, куплеты. Инструментальные жанры: одночастные музыкальные пьесы (ноктюрн, прелюдия, рапсодия, инструментальная пьеса); произведения сонатно-симфонического цикла (соната, симфония, концерт); программно-симфонические произведения (увертюра, симфоническая поэма, сюита, концерт, симфония). Танцевальные жанры. Особенности танца в драматическом театре. Функции танцевальной музыки. Отличительные черты каждого танцевального произведения (характерный ритм, повторяемость ритмической фигуры).

Тема 2.4. Подбор музыки при оформлении спектакля. Замысел музыкального оформления спектакля. Музыкальный образ спектакля. Работа с композитором. Составление плана музыкального оформления. Подбор музыки. Методы подбора: иллюстративно-изобразительный; тематический. Факторы подбора музыки: жанровые признаки пьесы; стиль автора; исторический фон; социальная принадлежность героев; национальный колорит; образы отдельных действующих лиц.

Тема 2.5. Организация музыкального сопровождения. Музыкальная партитура спектакля: порядковый номер включения; наименование звукового фрагмента; звуковой план воспроизведения и технологический приём введения фонограммы; реплика на снятие звука и технологический приём его выведения; хронометраж. Музыка на репетициях.

Тема 2.6. Шумовое оформление спектакля. Классификация театральных шумов. Определение понятий «тон», «звук», «шум». Игровые шумы. Сценические шумы. Фоновые шумы. Функции шумов: определение времени сценического действия; указание места действия; создание имитации движения; эмоциональная окраска эпизода; раскрытие чувств героя; участие в развитии действия; создание сценической атмосферы; расширение сценического пространства; звуковой лейтмотив, лейтобраз; звуковой символ постановки. Шумовое решение спектакля. Этапы работы: определение места и роли шумов в спектакле; составление шумовой экспликации; отбор и запись шумов; работа с шумами в репетиционный период; шумовое сопровождение спектакля.

Раздел 3. Практическая работа над шумовым оформлением спектакля.

Тема 3.1. Подбор шумов. Подбор шумов по смыслу, эмоциональной окраске и обладанию образностью. Шумовая экспликация – подробный план работы над созданием шумового оформления спектакля. Значение шумотеки для народного театра. Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: шумы и звуки природных и стихийных явлений; шумы, связанные с деятельностью человека; батальные и транспортные шумы; имитация шумов с помощью музыкальных инструментов.

Тема 3.2. Звукотехническое оформление спектакля. Речевая фонограмма. Особенности восприятия речевой фонограммы в сценическом действии. Речевая фонограмма, включаемая по сюжету пьесы. Речевая фонограмма как художественный приём звукового оформления спектакля. Подготовка речевой фонограммы.

Тема 3.3. Микрофонная техника. Подбор микрофона для записи фонограмм, для использования на сцене, для записи звуковых эффектов. Художественные приёмы использования микрофона в сценическом действии. Звуковые эффекты.

2.3. Учебно-тематический план

№ п/п	Наименование тем	Объем часов	Домашнее задание	СРС	Уровень освоения, формируемые компетенции
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5 семестр (аудиторно – 12 ч., СРС – 2 ч.)					
Раздел 1. Музыка как вид искусства.					
Тема 1.1. Специфика музыкального искусства.					1. ОК 02. ОК 04. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4.
1	Введение. Предмет и задачи курса.	1			
2	Эмоциональная природа музыки. Выразительные возможности музыки. Музыка и мысль.	1	Работа с конспектом лекции.		
3	Социальный элемент. Изобразительные возможности музыки. Передача зрительных впечатлений. Особенность музыкального образа. Музыка – эстетическая категория.	1	Работа с конспектом лекции.		
Тема 1.2. Свойства и качества звука.					
4	Свойства и качества звука. Звук как физическое явление.	1	Работа с конспектом лекции.		
5	Звукоряд, нотное письмо. Полутон. Целый тон.	1	Работа с конспектом лекции.		
6	Альтерация. Знаки альтерации.	1	Работа с конспектом лекции.		
Тема 1.3. Метр, ритм, темп.					
7	Метр, ритм, темп. Значение метра и ритма в музыке. Простые, сложные, смешанные метры и размеры.	1	Работа с конспектом лекции.		
8	Темп и его значение в музыке.	1	Работа с конспектом		

			лекции.		
Тема 1.4. Понятие о ладе .					
9	Понятие о ладе. Мажор. Минор. Значение лада для музыкальной выразительности. Лады народной музыки, пентатоника	1	Подготовка сообщений о использовании ладов народной музыки.		
Тема 1.5. Стиль. Жанр. Содержание музыки.					
10	Стиль в широком и узком понятии. Основные музыкальные жанры. Понятие содержания. Форма в широком м узком понятии.	1	Работа с конспектом лекции.	Слушанье музыкального материала с определением музыкального жанра - 2 ч.	
Тема 1.6. Общие основы музыкальной формы.					
11	Общие основы музыкальной формы. Формообразующие свойства музыкального материала. Цезура. Тема – основной компонент произведения.	1	Прослушивание музыкального материала с определением функций частей.		
12	Функции частей музыкальной формы. Развитие - необходимое качество музыкального произведения. Классификация форм. Контрольный урок.	1			
7 семестр (аудиторно – 32 ч.)					
Раздел 2. Музыка в спектакле.					
Тема 2.1. Значение музыки в спектакле.					1. ОК 02. ОК 04. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4.

1	Введение. Взаимосвязь курса «Музыкальное оформление спектакля» с курсом режиссуры.	1			
2	Музыка как один из компонентов искусства театра.	1	Работа с конспектом лекции.		
3	Создание художественного образа и интонационного строения спектакля.	1			
Тема 2.2. Классификация театральной музыки.					
4	Сюжетная музыка. Функции сюжетной музыки: характеристика действующих лиц; указание на место и время действия; создание атмосферы, настроения сценического действия; сообщение о действии, невидимом для зрителя	1	Выучить функции сюжетной музыки.		
5	Условная музыка. Функции условной музыки.	1			
6	Общие функции театральной музыки: иллюстративность; принцип контраста; ассоциативность; обобщение; темпо-ритмический фактор; лейтмотив.	1	Выучить функции условной музыки.		
Тема 2.3. Музыкальные жанры в спектакле.					
7	Музыкальные жанры в спектакле. Вокальные жанры: песни (массовые, бытовые, эстрадные); романсы, баллады; частушки, куплеты.	1			
8	Инструментальные жанры: одночастные музыкальные пьесы (ноктюрн, прелюдия, рапсодия, инструментальная пьеса); произведения сонатно-симфонического	1	Работа с конспектом лекции.		

	цикла (соната, симфония, концерт); программно-симфонические произведения (увертюра, симфоническая поэма, сюита, концерт, симфония).				
9	Танцевальные жанры. Особенности танца в драматическом театре. Функции танцевальной музыки. Отличительные черты каждого танцевального произведения (характерный ритм, повторяемость ритмической фигуры).	1			
Тема 2.4. Подбор музыки при оформлении спектакля.					
10	Замысел музыкального оформления спектакля.	1	Работа с конспектом лекции.		
11	Музыкальный образ спектакля.	1			
12	Работа с композитором.	1	Работа с конспектом лекции.		
13	Составление плана музыкального оформления.	1			
14	Подбор музыки.	1	Работа с конспектом лекции.		
15	Методы подбора: иллюстративно-изобразительный; тематический.	1			
16	Факторы подбора музыки: жанровые признаки пьесы; стиль автора.	1	Работа с конспектом лекции.		
17	Факторы подбора музыки: исторический фон; социальная принадлежность героев.	1			
18	Факторы подбора музыки: национальный колорит; образы отдельных	1	Выучить факторы подбора		

	действующих лиц.		музыки.		
Тема 2.5. Организация музыкального сопровождения.					
19	Музыка на репетициях.	1			
20	Музыка на репетициях.	1	Работа с конспектом лекции.		
21	Музыка на репетициях.	1			
22	Партитура звукового сопровождения.	1	Работа с конспектом лекции.		
23	Партитура звукового сопровождения.	1			
24	Партитура звукового сопровождения.	1	Работа с конспектом лекции.		
25	Музыкальное сопровождение спектакля.	1			
26	Музыкальное сопровождение спектакля.	1	Работа с конспектом лекции.		
27	Музыкальное сопровождение спектакля.	1			
Тема 2.6. Шумовое оформление спектакля.					
28	Классификация театральных шумов.	1	Выучить классификацию театральных шумов.		
29	Определение понятий «тон», «звук», «шум».	1			
30	Игровые шумы. Сценические шумы. Фоновые шумы. Функции шумов: определение времени сценического действия.	1	Выучить функции шумов.		
31	Этапы работы: определение места и роли шумов в спектакле; составление шумовой экспликации.	1			
32	Этапы работы: отбор и запись шумов; работа с шумами в репетиционный период; шумовое	1			

	сопровождение спектакля. Контрольный урок.				
8 семестр (аудиторно – 24 ч., СРС – 30 ч.)					
Раздел 3. Практическая работа над шумовым оформлением спектакля.					
Тема 3.1. Подбор шумов.					1,2. ОК 02. ОК 04. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4.
1	Подбор шумов. Подбор шумов по смыслу, эмоциональной окраске и обладанию образностью.	1			
2	Шумовая экспликация – подробный план работы над созданием шумового оформления спектакля.	1	Эмоциональная окраска шумов.	Подбор шумов, составление шумотеки - 14 ч.	
3	Шумовая экспликация – подробный план работы над созданием шумового оформления спектакля.	1			
4	Значение шумотеки для народного театра.	1	Эмоциональная окраска шумов.		
5	Значение шумотеки для народного театра.	1			
6	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: шумы и звуки природных и стихийных явлений.	1	Работа с конспектом лекции.		
7	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: шумы и звуки природных и стихийных явлений.	1			
8	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: шумы, связанные с деятельностью человека.	1	Особенности создания шумовой экспликации.		
9	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых	1			

	шумов и звуков: шумы, связанные с деятельностью человека.				
10	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: батальные и транспортные шумы.	1	Особенности создания шумовой экспликации.		
11	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: батальные и транспортные шумы.	1			
12	Составление шумотеки на основе классификации наиболее распространённых шумов и звуков: имитация шумов с помощью музыкальных инструментов.	1	Классификация шумов.		
Тема 3.2. Звукотехническое оформление спектакля.					
13	Звукотехническое оформление спектакля. Речевая фонограмма.	1			
14	Звукотехническое оформление спектакля. Речевая фонограмма.	1	Работа с конспектом лекции.		
15	Особенности восприятия речевой фонограммы в сценическом действии.	1		Составление речевой фонограммы – 13 ч.	
16	Особенности восприятия речевой фонограммы в сценическом действии.	1	Особенности создания речевой фонограммы.		
17	Речевая фонограмма, включаемая по сюжету пьесы.	1			
18	Речевая фонограмма, включаемая по сюжету пьесы.	1	Фонограмма как художественный приём.		
19	Речевая фонограмма, включаемая по сюжету	1			

	пьесы.				
20	Речевая фонограмма как художественный приём звукового оформления спектакля.	1			
21	Речевая фонограмма как художественный приём звукового оформления спектакля. Подготовка речевой фонограммы.	1			
Тема 3.3. Микрофонная техника.					
22	Микрофонная техника. Подбор микрофона для записи фонограмм, для использования на сцене, для записи звуковых эффектов.	1	Подбор микрофона, приёмы использования.	Подбор фонограммы для записи – 3 ч.	
23	Художественные приёмы использования микрофона в сценическом действии. Звуковые эффекты.	1	Разнообразие эффектов.		
24	Зачет.	1			

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины проводится в учебном кабинете. Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- студия звукозаписи.

Технические средства обучения:

- музыкальный центр, магнитофон, флэш носители;
- компьютеры;
- микшерный пульт;
- ревербератор;
- микрофоны;
- процессор эффектов;
- лимитер;
- цифровая видеокамера;
- цифровой фотоаппарат.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основная литература:

1. Козюренко Ю.И. Музыкальное оформление спектакля. – 2020г.
2. Коренева Т.Ф. Музыкальные ритмопластические спектакли – Владос, 2020г.
3. Музыкальный театр. Выпуск 2. – «Музыка», 2016г.

Дополнительная литература:

1. Грум-Гржимайло Т.Н. Музыка и драма. – Любое издание.
2. Козюренко Ю.И. Звуковое оформление клубного спектакля. – М., 1990г.
3. Меерзон Б.Я.: Акустические основы звукорежиссуры. – М., 1996г.

Интернет-источники:

1. Театральная библиотека Сергея Ефимова (https://theatre-library.ru/advanced_search).
2. ГИТИС. Издательство. Каталог. Книги. (https://gitis.net/publishing/catalog-books/muzykalnoe-oformlenie-spektaklya-monografiya/).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка раскрываются через дисциплинарные результаты, усвоенные знания и приобретенные студентами умения, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Результаты обучения	Критерии оценки	Методы оценки
Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - Определять музыкальные формы и жанры; - Определять музыкальный образ спектакля; - Подбирать музыку при оформлении спектакля; - Составлять музыкальную партитуру; - Работать со звуковой аппаратурой; - Подбирать шумы по смыслу и эмоциональной окраске; - Работать с речевой фонограммой; - Монтировать фонограмму; - Проводить репетиционную работу по введению музыки в спектакль; - Организовать музыкальное сопровождение спектакля	Характеристики демонстрируемых знаний, которые могут быть проверены: - Умеет определять музыкальные формы и жанры; - Умеет определять музыкальный образ спектакля; - Умеет осуществлять подбор музыкального оформления спектакля; - Умеет составлять музыкальную партитуру спектакля; - Умеет работать с музыкальной аппаратурой; - Умеет осуществлять подбор шумов; - Умеет работать с речевой фонограммой; - Умеет осуществлять монтаж фонограммы; - Умеет проводить репетиционную работу по введению музыки в спектакль; - Умеет организовывать музыкальное сопровождение спектакля	Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий. Устные ответы. Тестирование. Самостоятельная внеаудиторная работа, практические задания. Подготовка сообщений. Подбор материала
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - Основы музыкальных знаний; - Музыкальные формы и жанры различных музыкальных направлений; - Значение музыки в спектакле; - Классификацию и функции театральной музыки; - Музыкальные жанры в	Характеристики демонстрируемых умений: - Знает музыкальные формы и жанры; - Понимает значение музыки в спектакле, ее классификацию и функции; - знает основные формы и принципы музыкального оформления спектакля; - знает основные факторы подбора музыки; - знает классификацию и	Индивидуальный и фронтальный опрос в ходе аудиторных занятий. Устные ответы. Тестирование. Самостоятельная внеаудиторная работа, практические задания. Подготовка сообщений. Подбор материала

спектакле; - Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля; - Факторы подбора музыки; - Классификацию театральных шумов; - Функции театральных шумов	функции театральных шумов	