

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

А.А.Панфилов
« 20 » 09 20 16 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО
ДЕЙСТВА**

Направление подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль подготовки «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Уровень высшего образования БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения ЗАОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практ. занятия, час.	Лабора- рат. раб., час.	СРС, час.	Форма проме- жуточного кон- троля (экз./зачет)
VII	2 ЗЕТ, 72 ч.	4	4	-	64	Зачет
VIII	2 ЗЕТ, 72 ч.	4	4	-	64	Зачет с оценкой, реферат.
IX	2 ЗЕТ, 72 ч.	8	8	-	56	Зачет с оценкой, реферат.
X	1ЗЕТ, 36 ч.	8	8	-	20	Зачет с оценкой, реферат.
Итого	7 ЗЕТ, 252 ч.	24	24	-	204	Зачет-8 сем., за- чет с оценкой- 8- 10 сем.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс «Музыкальное оформление театрального действия» относится к дисциплинам по выбору и имеет шифр Б1.В.ДВ.5. Для изучения данной дисциплины студенту необходимо формирование знаний и навыков в области режиссуры, технологии создания театрально-сценических постановок, организации культурно-просветительской деятельности.

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Музыкальное оформление театрального действия» предметом по выбору по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство»; содержательное наполнение предлагаемой программы предполагает использование всей совокупности знаний и умений, получаемых студентами при изучении дисциплин общепрофессиональной и профильной подготовки (в совокупности с дисциплинами «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Пластическое воспитание» и др). Предмет обеспечивает овладение основами композиции, основных техник постановки спектаклей, организации культурно-досуговой деятельности, разработки сценариев литературных и просветительских программ, организации, реализации и менеджмента литературно-просветительских мероприятий.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:

знать:

- современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- возможности образовательной среды для достижения личностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);

уметь:

- организовывать и готовить творческие проекты в области драматического искусства, осуществлять связи с различными слоями населения с целью пропаганды достижений мирового театрального искусства и культуры (СК-4).

владеть:

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Контрольные работы, реферат	СРС		
1	Исторический обзор становления музыкального искусства.	VII		4	4		64	4 / 50%	Зачет
	<i>Итого за VIII семестр</i>			4	4		64	4 / 50%	Зачет
2	Структура музыкального оформления театрального действия.	VIII		4	4		64	4 / 50%	Зачет с оценкой, реферат.
	<i>Итого за VIII семестр</i>			4	4		64	4 / 50%	Зачет с оценкой
3	Зарубежный опыт организации музыкального оформления театрального действия.	IX		8	8		56	4 / 50%	Зачет с оценкой, реферат.
	<i>Итого за IX семестр</i>			8	8		56	4/50%	Зачет с оценкой
4	Основные этапы музыкального оформления театрального действия.	X		8	8		20	4/50%	Зачет с оценкой, реферат.
	<i>Итого за X семестр</i>			8	8		20	4/50%	Зачет с оценкой
ВСЕГО				24	24		204	16 / 50%	Зачет-8 сем., зачет с оценкой-8-10 сем.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как обсуждения, анализ, художественно-творческие беседы, просмотр видео-записей методических пособий, разработок, культурно-просветительских программ, изучение учебно-методической и научной литературы, посещение спектаклей, музыкальных представлений, концертов, мастер-классов с последующим обсуждением и анализом, разработка и участие в создании музыкально-просветительских программ.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе составляют 50 % аудиторных занятий.

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

Вопросы к зачету:

1. Продемонстрировать знания основных понятий мизансцены, ракурсов и зрительных и звуковых рядов.
2. На примере драматического произведения объяснить что есть «Время – пространство – ритм».
3. На примере отрывка из пьесы предложить свой вариант мизансценического рисунка и проанализировать его изменения или неизменность в процессе актёрского исполнения.
4. Рассказать о грамотном подборе музыкального материала к театральному действию.

Самостоятельная работа:

1. Специфические особенности режиссёрского искусства.
2. Сверхзадача и сквозное действие в композиции спектакля.
3. Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
4. Немирович-Данченко об искусстве режиссёра.
5. Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля.
6. Понятие авторства.
7. Этюдный метод и как вы его применяете в режиссёрской работе.
8. Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решение.
9. Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
10. Нетрадиционная режиссура.
11. Экспериментальная режиссура.
12. Лабораторная режиссура.

VIII семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Раскрыть вопрос об авторстве в режиссёрском искусстве.
2. Дать расшифровку понятию « две формулы Брехта».
3. На примере отрывка из драматического произведения продемонстрировать применение одной из формул Б. Брехта.
4. Объяснить и доказать на примере брехтовских зонгов, что музыка может быть основным двигателем действия даже в драматическом спектакле.
5. Изучение формы массовых представлений.
6. Разработать технический сценарий для массового представления.
7. Провести сравнительный анализ понятий «режиссура массовых представлений» и «режиссура эстрадного номера».
8. Каким образом музыка может способствовать воплощению режиссёрских идей?

Самостоятельная работа:

1. Специфические особенности режиссёрского искусства.

- 2.Сверхзадача и сквозное действие в композиции спектакля.
- 3.Грим и костюм в создании сценического образа в вашем спектакле.
- 4.Немирович-Данченко об искусстве режиссёра.
- 5.Атмосфера как эмоциональное средство выражения содержания спектакля.
- 6.Понятие авторства.
- 7.Этюдный метод и как вы его применяете в режиссёрской работе.
- 8.Свет как художественный компонент в создании атмосферы. Световое решение.
- 9.Какими средствами вы создаете и развиваете увлеченность актера в работе над ролью.
10. Нетрадиционная режиссура.
11. Экспериментальная режиссура.
12. Лабораторная режиссура.

Примерные темы рефератов:

1. Сценическое искусство Франции второй половины XIX века на примере творчества (по выбору: Муне-Сюлли, Сары Бернар, Андре Антуан, Жак Капо).
- 2.Скандинавский театр второй половины XIX века.
- 3.Творчество Т. Ибсена.
- 4.Стринберг и его драматургия .
- 5.Немецкий театр: многообразие стилей и сценических реформ.
- 6.Б. Шоу – создатель театра идей, интеллектуального театра
7. О. Уальд и его эстетская теория «искусство для искусства».
- 8.Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевропейского классицизма и его характеристика.
- 9.Зарождение сентиментализма в русском театральном искусстве. 10.Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века (Бомарше, Лессинг).

IX семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Искусство, воспитание и образование Античности.
2. Искусство, воспитание и образование в средние века.
3. Искусство, воспитание и образование Возрождения.
4. Искусство, воспитание и образование в Западной Европе XVII века.
5. Искусство, воспитание и образование в эпоху Просвещения.
6. Искусство, воспитание и образование в Западной Европе XIX века.
7. Искусство, воспитание и образование в Киевской Руси.
8. Становление и развитие русского искусства до XVIII века.
9. Искусство, воспитание и образование России в XVIII веке.
10. Искусство, воспитание и образование России в I половине XIX века.
11. Искусство, воспитание и образование России во II половине XIX века.
12. Русское искусство, воспитание и образование в I половине XX века.
13. Русское искусство, воспитание и образование во II половине XX века.
14. Просветительская деятельность за рубежом в XX веке.

15. Просветительство в современной России.

Самостоятельная работа

1. Развитие искусства, воспитания и образования в Древнем Китае.
2. Развитие искусства, воспитания и образования в Древней Индии.
3. Развитие искусства, воспитания и образования Античности.
4. Развитие искусства, воспитания и образования в эпоху Просвещения.
5. Развитие искусства, воспитания и образования в Киевской Руси.
6. Становление и развитие русского искусства до XVIII века.
7. Искусство, воспитание и образование России во II половине XIX века.
8. Русское искусство XX века.
9. Просветительство в современной России.

Примерные темы рефератов:

1. Содержание понятия «художественная культура».
2. Художественная культура как подсистема культуры общества.
3. Компоненты художественной культуры.
4. Искусство как явление культуры.
5. Искусство в системе художественной культуры.
6. Нравственно-эстетический смысл изучения художественной культуры
7. Что такое «художественная картина мира».
8. Культура и цивилизация.
9. Исторические типы культуры.
10. Жанры искусства. Понятие «творческий метод».
11. Что такое стиль в искусстве.
12. Художественные направления, течения, школы.
13. Классификация видов искусства.
14. Что такое синтез искусств.

X семестр

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Проблемы организации концертно-просветительской работы.
2. Организации концертно-просветительской работы в учебных заведениях.
3. Значение межпредметных связей в восприятии драматических произведений и реализация их в концертно-просветительской деятельности.
4. Просветительская работа – неотъемлемая часть театрального обучения и воспитания.
5. Выбор тематики драматического материала. Составление сценария.
6. Организация тематических концертов.
7. Организация циклов-концертов.
8. Организация просветительских программ.

Самостоятельная работа

1. Готовность преподавателя учебного заведения к организации концертно-просветительской работы.
2. Значение межпредметных связей в восприятии музыкальных произведений.
3. Значение просветительской работы в художественном воспитании детей..
4. Разработка сценариев к тематическим концертам.
5. Разработка сценариев просветительских проектов.
6. Анализ программ, представлений, спектаклей, концертов.
7. Посещение и написание рецензий на концерты, спектакли, представления.

Примерные темы рефератов:

1. Что такое стиль в искусстве.
2. Особенности пространственных видов искусства.
3. Архитектонические виды искусства.
4. Виды изобразительного искусства. Общая характеристика.
5. Выразительные виды искусства.
6. Зрелищные (синтетические) виды искусства.
7. Архитектура как вид искусства.
8. Графика как вид искусства.
9. Живопись как вид искусства.
10. Скульптура как вид искусства.
11. Особенности декоративно – прикладного искусства
12. Особенности дизайна
13. Музыка как вид искусства.
14. Литература как вид искусства.
15. Театр как вид искусства.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Бюцов В. Четыре стихотворения М. Лохвицкой [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 24 с. —
- 2.Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон.дан. –СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 456 с.
- 3.Заднепровская Г.В. Анализ музыкальных произведений [Электронный ресурс]: .- Электрон.дан. – СПб.: лань, Планета музыки, 2016. – 272 с.

4. Шпет, Г.Г. Театр как искусство [Электронный ресурс] : монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 15 с.

б) дополнительная литература:

1. Бакушинский, А.В. Художественное творчество и воспитание [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 153 с.

2.Луначарский, А.В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс]: монография. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 22 с. — Режим доступа:

3.Савина А. Театр. Актёр. Режиссёра: Краткий словарь терминов и понятий [Электронный ресурс]: . – Электрон. Дан. – СПб.: Лань. Планета музыки. 2010. – 352с. -

4.Эспозито Е. Мещанин во дворянстве [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Материалы предоставлены Центральной городской библиотекой им. В.В.Маяковского, 2015. — 268 с. —

в) периодические издания:

1. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь».

2. Научно-популярный журнал «Народное творчество».

3. Литературно-художественный журнал «Современная драматургия»

4. Научно-методический журнал «Искусство в школе».

5. Литературно-художественный журнал «Театральная жизнь».

6. Научно-теоретический, критико-публицистический журнал «Музыкальная академия».

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://lib4all.ru/>

2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>

3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>

4. <http://www.belcanto.ru>

5. <http://www.classic-music.ru>

6. <http://www.create-daydream.narod.ru>

7. <http://www.greatecomposers.ru>

8. <http://www.music-dic.ru>

9. <http://www.prosv.ru>

10.<http://ped-kopilka.ru>

11.<http://uchkopilka.ru/muzyka/tekhnologii-metodiki-formy-raboty>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Технические средства обучения:

1. музыкальный центр
2. магнитофон (CD, USB)
3. телевизор
4. DVD проигрыватель
5. ноутбук
6. видеопроектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению: 44.03.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки «театральное искусство».

Рабочую программу составил к.ф.н., ст.преп кафедры МИЭХО, зав.театральной секцией
 В.В. Коленова

Рецензент: Б.Г. Гунин, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирский областной академический драматический театр».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО
протокол № 5 от 19.01.2016 года.
Заведующий кафедрой Р.А.Куренкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 44.03.01 «Педагогическое образование»
протокол № 4 от 20.01.2016 года.
Председатель комиссии Л.Н.Ульянова