

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ИМ.Т.Г ШЕВЧЕНКО

ФАКУЛЬТЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Кафедра социокультурных коммуникаций

**Музыкальное оформление
культурно-досуговых программ**

Методические указания по выполнению
практических работ

Тирасполь 2016

**УДК[191:378.147.88](072.8)
ББК Щ344,78р30+Ч448.027.62р30
М89**

Составители:

С.В. Сороковская – ст. преп.

Н.И. Черниенко – преп.

Рецензенты :

С.Н. Ботнарь - зам. начальника по основным вопросам МУ

«Управление культуры г.Тирасполь, Отличный работник культуры

Н.А. Голубь-к.э.н. доц., преподаватель кафедры социокультурных коммуникаций ПГУ им. Т.Г.Шевченко.

«Музыкально оформление культурно-досуговых программ» :
методические указания по выполнению практических работ / Сост. С.В.
Сороковская, Н.И. Черниенко.- Тирасполь: Изд- во Приднестр. ун-та, 2016.
- 54 с.

Методические указания содержат информацию по выполнению практических работ по дисциплине « Музыкальное оформление культурно-досуговых программ» по направлению подготовки « Социально-культурная деятельность» очной и заочной формы обучения профиля подготовки « Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ».

Целью методических указаний является оказание помощи студентам 4 курса в выполнении практических работ .

Методические указания содержат требования , технологию выполнения и оформления практических работ .

**УДК[191:378.147.88](072.8)
ББК Щ344,78р30+Ч448.027.62р30
М89**

Рекомендовано Научно-методическим советом ПГУ им.Т.Г.Шевченко

© ПГУ им. Т.Г.Шевченко, 2016

© Составление : С.В.Сороковская, Н.И.Черниенко

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Учебно-методические задачи практических работ.....	5
Требования к выполнению практических работ.....	6
Оформление практических работ	7
Содержание практических работ и технология их выполнения.....	9
Приложения	45
Словарь.....	46
Список литературы.....	50

Введение

Методические указания предназначены для обеспечения выполнения студентами практических работ по дисциплине «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ».

Данная дисциплина имеет практикоориентированный характер, рассчитана на развитие у студентов специальных навыков, необходимых в процессе организации различных форм социально-культурной деятельности.

Умение специалиста – постановщика работать с музыкальным материалом – одно из слагаемых его профессиональной подготовки. Будущий специалист должен обладать высокой музыкальной культурой, чтобы уметь моделировать музыкальный контекст культурно-досуговой программы. Художественный результат его деятельности во многом зависит от способности находить музыкально-драматическое решение, учитывать взаимосвязанные функции музыкальных произведений.

Методические указания по выполнению практических работ призваны способствовать воспитанию специалиста, знающего и умеющего анализировать музыкальное произведение с позиции режиссера, постановщика, компетентного в вопросах музыкальной драматургии, имеющего практические навыки в работе с музыкальным материалом, свободно ориентирующегося в области синтеза музыки, слова и действия.

Учебно - методические задачи практических работ

Практические работы позволяют пошагово практически закрепить основные этапы работы постановщика культурно-досуговых программ над музыкальным оформлением культурно- досуговой программы.

Выполнение практических работ позволяет студенту продемонстрировать знания теории и методики музыкально-режиссерского анализа, умений и навыков музыкально-режиссерской деятельности по успешному освоению теоретического материала – как готовность к выполнению практической части дипломного проекта.

Проект музыкального оформления культурно-досуговых программ поэтапно разрабатываемый в практических работах должен опираться на социальный заказ конкретного культурно- досугового учреждения: учреждения профессионального искусства, филармонии, учреждения дополнительного образования либо другого, занимающегося культурно-досуговой практикой, где студент работает или проходил производственную практику.

Студент должен уметь: создать и реализовать свой замысел в постановочном процессе, где музыка играет важнейшую роль; монтировать художественный музыкальный материал различных форм и жанров в целостной театрализованной постановке; применять в постановочной деятельности при музыкальном оформлении новейшие технологии:

объемный звук, динамический свет и т.д

Выполнение практических работ по разработке проекта музыкального оформления культурно-досуговой программы является завершающим значимым этапом освоения теоретического материала дисциплины «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ» студентом и преследует следующие задачи:

- систематизация, закрепление и обобщение теоретических знаний по предмету ;
- практическое овладение теорией и методикой музыкально-режиссерского анализа;
- приобретение умений и навыков музыкально-режиссерской деятельности;
- развитие полихудожественного мышления;
- стимулирование формирования навыков креативного подхода к решению творческих задач;
- закрепление и развитие навыков самостоятельной работы

Требования к выполнению практических работ

- практическая работа представляет добросовестную самостоятельную оригинальную разработку музыкальной драматургии конкретного культурно- досугового проекта;
- выполняться в опоре на теоретические знания по дисциплине «Музыкальное оформление культурно-досуговых программ» ;
- свидетельствовать о способности студента творчески мыслить в процессе создания музыкального оформления культурно-досуговой программы в работе постановщика над реализацией замысла творческого проекта на основе социального заказа культурно -досугового учреждения ;

- каждая практическая работа в соответствии с графиком выполнения практических работ должна быть сдана на проверку преподавателю;
- положительно оцененная очередная выполненная работа дает право перехода к следующему этапу создания музыкальной драматургии конкретной культурно-досуговой программы - следующей практической работе;
- выполненная практическая работа оформляется в соответствии с требованиями к оформлению практических работ;
- невыполненная в сроки , определенные графиком ,или оцененная неудовлетворительно ,практическая работа не позволяет приступить к выполнению следующей практической работы.

Оформление отчета о практических работах

Отчет о выполнении всех практических работ, который студент сдает преподавателю не позднее чем за неделю до зачета по предмету, должен содержать следующие разделы:

- титульный лист,
- оглавление с перечнем практических работ
- приложения (не является обязательным).

Количество страниц отчета определяется совместно студентом и преподавателем (не более 10 страниц).

Каждая практическая работа оформляется отдельно.

Отдельная практическая работа может содержать иллюстративный материал в виде рисунков, графиков и фотографий т.д.

Отчет должен быть напечатан на стандартном листе бумаги в формате А4 (296х210 мм). Размер полей должен составлять: левого - 35 мм, правого - 10 мм, верхнего и нижнего - 20 мм.

Текст отчета должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word.

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5.

Шрифт принтера должен быть чётким, черного цвета.

Выравнивание заголовков - по центру.

Выравнивание основного текста - по ширине поля.

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту работы и составлять 1 см.

Страницы отчета нумеруются в пределах всей работы.

Нумерация страниц должна быть сквозной и не включать титульный лист и приложения.

Страницы нумеруются арабскими цифрами, на титульном листе номер страницы не указывается.

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 1).

После титульного листа помещается оглавление с указанием номеров страниц, на которых расположены практические работы .

Титульный лист отчета подписывается студентом.

На момент предоставления полного отчета с практическими работами , каждая работа должна быть проверена и оценена преподавателем.

1 раздел. Музыкальное оформление культурно-досуговых программ

Практическая работа № 1

Тема: Практическая работа над музыкальным оформлением КДП : работа с драматургическим материалом (идейно –тематический анализ, жанр, определение моментов включения музыки)

Цель практического занятия : формирование замысла музыкального оформления культурно –досуговой программы

Задачи :

1. Определить общий характер музыкального материала для оформления программы

Рекомендации :

1. Анализ идейно- тематической основы драматургической модели:

- а) определить тему;
- б) определить идею;
- в) определить сверхзадачу драматургической модели;
- г) определить жанр ;
- д) определить суть драматического конфликта;
- е) определить моменты включения музыкальных произведений;
- ж) задачи музыкальных фрагментов;

Ключевые понятия :

Культурно-досуговая программа
Идейно-тематическая основа культурно-досуговой программы

Тема

Идея
Сверхзадача
Жанр
Конфликт
Музыкальное оформление
Музыкальный фрагмент
Функции музыки

Рекомендации :

Драматургическая модель культурно-досуговой программы должна выступать в качестве основы в процессе работы над созданием музыкального оформления культурно-досуговой программы.

Формирование замысла музыкального оформления культурно-досуговой программы начинается с определения идейно-тематической основы театрализованного представления

Для этого необходимо :

1. Определить предмет общения (тему) , о котором автор хочет рассказать зрителю, или круг вопросов , которые подлежат обсуждению. Определить тему можно ответив на вопрос : о чем? (например : тема : о судьбе женщины в военные годы);
2. Сформулировать мнение постановщика по поводу темы, определив то чувство , которое должно возникнуть у зрителя в процессе просмотра постановки (идея) (например: на плечи женщины в годы войны легло непосильное бремя);
3. Определить сверхзадачу театрализованного представления (авторская идея , сформулированная в форме призыва к аудитории « Делайте так!»);

4. Определить жанр театрализованного представления (для того, чтобы определить эмоциональную окраску музыкального материала, который необходимо подобрать);
5. Определить суть конфликта драматургического произведения (между «чем?» и «чем?» развивается конфликт), дать характеристику противоборствующих сил;
6. Определить моменты в драматургической основе театрализованного представления, которые предполагают включение музыкальной составляющей;
7. Определить функции музыки, которые она должна выполнять в этих фрагментах ;

Музыкальное оформление досуговой программы:

Каждая культурно-досуговая программа имеет свои специфические особенности, требующие определенного музыкального решения в соответствии с тем, где она проводится: во дворце культуры, на улице, на стадионе, в парке и т.д.

Однако, несмотря на их жанровое разнообразие и условия проведения, музыку в культурно-досуговой программе можно классифицировать следующим образом:

- музыкальный пролог;
- музыкальный эпизод;
- музыкальный номер;
- музыкальный антракт;
- музыкальный финал;
- музыка по ходу действия.

Музыкальный пролог - это начальный музыкальный раздел, фрагмент песни или пьесы, произведение, музыкальная фантазия, имеющий целью подготовить развитие основных эпизодов досугового мероприятия,

написанный в характере всего представления или контрастный ему.

По своему функциональному значению музыкальный пролог может выполнять роль вступления или экспозиции.

Основная задача пролога-вступления - привлечь внимание зрителей и ввести в общую атмосферу мероприятия, в определенную эпоху, среду, подготовить к эмоциональному восприятию содержания основного раздела.

Особенностью музыкального пролога-экспозиции является то, что он представляет собой лаконичный и емкий рассказ о событиях, которые будут раскрываться в основной части мероприятия с помощью произведения музыкального искусства или сочетания музыки с другими средствами художественно-выразительного воздействия (слово, хореография, кино, пантомима и т.д.).

Пролог имеет четкое структурное и сюжетное построение:

- вступление;
- изложение основных тем или темы;
- заключительную часть, которая нередко служит переходом к первому эпизоду мероприятия.

Музыкальный пролог может быть представлен:

- увертюрой;
- музыкально-пластическим плакатом;
- музыкально-сценической композицией;
- музыкальным видео, -кинопрологом.

Наиболее распространенной формой музыкального пролога является увертюра.

В ней используются музыкальные произведения, песни, танцевальные и эстрадные мелодии, а также отдельные музыкальные фразы, аккорды, позывные.

Например, на тематической программе "Дорогами войны, дорогами побед" увертюрой служила песня А. Новикова "Дороги", на вечере "Слово о хлебе" - инструментальная композиция на тему песни Б. Мокроусова "Зацветает степь садами".

Интересным и выразительным музыкальным прологом может быть музыкально-пластический плакат, представляющий собой синтез музыки, пантомимы и хореографии.

Особенность такого пролога заключается в том, что содержание его воплощается в танцах и пластических движениях, сопровождаемых музыкой, и имеет четкую тематическую направленность и сюжетное построение.

Идея его, как правило, выражается в названии. Например, основной идеей музыкально-пластического плаката "Руки рабочих" в концертной программе самодеятельности, поставленного режиссером М.Злотниковым и балетмейстером П. Городницким для выступления на рабочем фестивале в Германии, был показ трудового подвига народа России.

Своеобразным музыкальным прологом является музыкально-поэтическая композиция, представляющая собой органическое единство слова и музыки, обладающая лаконичностью, емкостью содержания, драматургической завершенностью. Так, на фестивале "Рок за мир" в качестве музыкального пролога были использованы поэтические произведения Б. Брехта, Г. Лорки, П. Неруды и фрагменты песен Г. Эйслера и С. Ортеги.

Характер музыкального пролога определяется спецификой и характером программы.

В КВН - это музыкальный выход и приветствие команд, в концертных выступлениях рок-групп - вступительная песня -представление коллектива.

На праздниках, карнавалах, в обрядах, народных гуляньях музыкальным прологом служат театрализованные костюмированные шествия участников, марш-парады духовых оркестров, кавалькады машин и другой техники, традиционные ритуалы и парады самодеятельных коллективов и спортсменов на открытии фестивалей, спортивных праздниках.

Музыкальные темы, прозвучавшие впервые в прологе, могут получить продолжение и развитие по ходу программы. Так, в программе "Слово о хлебе" тема песни "Зацветает степь садами" в прологе звучала торжественно, в эпизоде "Поле-судьба" - тревожно, "Солдатское поле" - скорбно, "Поле Гагарина" - величаво и т.д.

Каждая культурно-досуговая программа состоит из нескольких взаимосвязанных эпизодов. В практической работе учреждений культуры нередко сценаристы и постановщики используют музыкальные эпизоды.

Музыкальный эпизод - относительно самостоятельный фрагмент или раздел программы, содержание которого раскрывается с помощью выразительных средств музыкального языка.

Специфика музыкального эпизода заключается в том, что он обладает внутренней логикой построения и должен быть обязательно закончен. В этом его сходство с музыкальным прологом-экспозицией: те же основные элементы, завершенное композиционное построение.

Только в отличие от экспозиции, в которой происходит изложение основных тем или одной темы, в эпизоде тщательно разрабатывается одна из них или отдельный аспект главной темы.

Музыкальный эпизод представляет собой синтез готовых музыкальных произведений, принадлежащих одному или разным композиторам, в котором концентрируются сущность, содержание жизненного события, обладающего драматургической законченностью, то есть здесь есть завязка, кульминация и развязка.

Создание музыкального эпизода -задача сложная, решение которой требует умения искусно монтировать музыкальные фрагменты, определенной музыкальной эрудиции. Неудачно подобранная музыка может затянуть темпо-ритм мероприятия. И наоборот, удачно вмонтированная пьеса, песня может быть внутренним стержнем эпизода.

Широко используются в культурно-досуговых программах вставные музыкальные номера. *Вставной музыкальный номер* - музыкальное произведение, предназначенное для самостоятельного исполнения. Это может быть песня, романс, инструментальная пьеса, хореографическая композиция, фрагмент из музыкального фильма, оперетты и т.д. Как правило, вставной номер бывает не связан с сюжетом. В некоторых формах культурно-досуговых программ они являются основой.

В культурно-досуговых программах включение музыкальных номеров в сценарий имеет свою специфику. Они должны быть не только тесно связаны с темой, идеей, но и органично вмонтированы в сюжет программы. От постановщика программы требуется владение

своеобразной музыкальной драматургией, которая заложена в самом музыкальном произведении. В нем есть вступление, развитие, кульминация и кода. И задача режиссера - сделать из песни своеобразный музыкальный рассказ о жизни человека, его судьбе, чувствах и мыслях.

Музыкальный антракт - представляет собой миниатюрную увертюру к действию, которое будет развертываться в последующем фрагменте программы. Однако функциональное назначение музыкального антракта несколько иное, чем у увертюры.

Его сценическая особенность не только в том, что он является своеобразным введением, но и заключением предыдущего эпизода, то есть выступает в качестве связующего звена между двумя эпизодами. И в этом отношении музыка - очень гибкий материал. Она, как никакой другой вид искусства, легко поддается трансформации. Режиссер одной и той же мелодией может придать характер торжественности, нежности, скорби и радости, тревоги и возвышенной приподнятости.

Музыка антракта призвана держать темпо-ритм программы, организовывать мысль и фантазию аудитории, сделать ее соучастником действия, развивающегося в музыкальных образах во время перестановок, пауз, перестроений, смены декораций.

Музыкальные финалы - значительная часть культурно-досуговой программы, конструктивно отделенная от предыдущих эпизодов, но органически с ними связанная, обычно предназначенная для массового исполнения музыкального произведения, завершения действия.

Это одна из важнейших частей представления. Отсутствие финала оставляет ощущение незавершенности

всей программы. Он несет особую смысловую нагрузку, подводя итог мыслям и чувствам, которые возникли у зрителя, в нем заложена основная мысль праздника, обобщающая идею программы.

Распространенной формой музыкального финала является выступление сводных оркестров, хоров, хореографических коллективов и т.д. с приемами активизации зрительного зала: коллективное пение, скандирование, шествие. Нередко музыкальные финалы перерастают в огромную массовую акцию, втягивающую в праздничное действие десятки тысяч людей.

Музыка в зависимости от условий ее применения в досуговой программе может нести самые разнообразные функции.

Функции музыки в культурно-досуговой программе:

а) *функция создания эмоциональной атмосферы действия* (Данная функция позволяет режиссеру создавать и корректировать эмоциональный строй театрализованного представления средствами музыкального искусства.

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

создание настроения идентичного сюжету и создание настроения контрастного сюжету);

б) функция создания национального колорита и колорита эпохи

(Данная драматургическая функция музыки является одной из самых основных. Заключается в создании при помощи музыкального материала национального колорита, колорита эпохи, обозначении места и времени действия. Ярко выраженные национальные или стилистические черты музыки усиливают достоверность происходящего на сцене);

в) функция создания характеристики

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

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

Известны также основные приемы применения музыкальной характеристики, используемые режиссерами в практике театрализованного представления:

самохарактеристика (музыка исполняется самим героем),
косвенная характеристика (реакция на звучащую музыку),

музыка, описывающая принадлежность событию, комическая характеристика);

г) *функция изображения внутреннего действия и состояния*

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

д) *функция обобщения через музыку*

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

е) *темпоритмическая функция*

(Термин «темпо-ритм» определяет один из важнейших моментов сценического творчества. Сценический темпо-ритм — это темпо-ритм действия, от самого малого (простого физического движения) до самого большого (сквозного действия спектакля).

Ритм внутренней жизни актера на сцене определяет собой ритм его физического поведения. В музыке ритм выражен ритмическим рисунком. Введение режиссером музыки в сценическое действие дополняет его видимые, осязаемые

ритмы или вскрывает невидимые, придавая всему большую ритмическую определенность).

Список литературы :

1. **Бегак Е.** Музыкальное оформление спектакля: беседы с руководителями театральной художественной самодеятельности. -М.,Государственное изд.-во культурно-просветительной литературы, 1952.
2. **Васильева Т.Г., Волков Ю.Г., Волобуев В.А.** Культурно-досуговая деятельность. Учебник / Под научной редакцией академика РАЕН А.Д. Жаркова и профессора В.М.Чижикова. - М., 1998 .
3. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации. – М., Советский спорт, 2008 .
4. **Гоберник Г.** Музыка « и « музыкальность» спектаклей современного драматического театра . Мастерство режиссера под. общ ред.Н.А.Зверевой.- М.,РАТИ-ГИТИС, 2007.
5. **Шароев И.Г.** Режиссура эстрады и массовых представлений.- М., ГИТИС, 1992 .

Практическая работа № 2

Тема : Практическая работа над музыкальным оформлением КДП : подбор музыкального материала ,

Цель практического занятия: Разработка замысла музыкального решения культурно-досуговой программы

Задачи:

а) из музыкального материала различных жанров выбрать соответствующий идейно-тематическому замыслу культурно-досуговой программы ;

б) обработать музыкальный материал (по формату) ;

Ключевые понятия:

Музыкальные жанры

Музыкальный материал

Рекомендации :

Этап разработки замысла музыкального решения культурно-досуговой программы является предварительным этапом создания музыкального оформления.

Для разработки замысла музыкального решения культурно-досуговой программы необходимо :

1. Исходя из идейно-тематического замысла культурно-досуговой программы отобрать музыкальный материал , предварительно определившись с жанром материала и вариантом исполнения ;

2. Принимая во внимание предварительно выработанные требования к функциям музыки, которые она должна выполнять в те или иные моменты сценического действия, отобрать материал, соответствующий требованиям и проверить его на соответствие драматургическому материалу.

Выразительные и изобразительные возможности музыки

Приступая к музыкальному оформлению, режиссер, музыкант должны понимать и чувствовать не только, что и как должно звучать, но и какими средствами можно достигнуть требуемого звучания.

Привлекаемая к постановке музыка лишь тогда сможет эмоционально и с полной силой воздействовать на зрителя,

когда до конца будут раскрыты в гармоническом целом выразительные и изобразительные стороны всех ее элементов: мелодии, ритма, динамики, тембра.

Мелодия является важнейшим элементом музыкального искусства. Мелодия, как и музыка в целом, имеет интонационную природу, то есть через интонацию выражается способность мелодии художественно воплощать чувства и мысли человека, его душевное состояние. Мелодия — богатейший источник самой разнообразной музыкальной выразительности.

Мелодия состоит из звуков, различающихся как по высоте, так и по своему значению (устойчивые и неустойчивые).

Соотношение, связь между собой устойчивых и неустойчивых звуков называется *ладом* — словом, равнозначным понятиям порядок, система. Лады отличаются друг от друга характером, выразительными возможностями.

В современной ладовой системе самыми распространенными являются мажор и минор.

Мажор несет, бодрый энергичный, яркий характер, а минор ассоциируется с печалью, страданием, затененностью, матовостью.

С ладовой стороной часто связаны черты национальной своеобразия мелодии.

Каждый лад может звучать выше или ниже, и звуковой состав его в зависимости от этого меняется. Высотное положение мажорного и минорного лада образует *тональность*. Те или иные произведения в зависимости от своей тональности могут обладать ярким, светлым, даже блестящим колоритом, другие же — сумрачным, приглушенным, иногда мрачным и зловещим.

Ритм в музыке — это организация звука музыкального произведения во времени. Ритм не меньше, чем мелодия, тесно связывает содержание музыки с окружающей действительностью. Через ритмы передается духовная жизнь человека, интенсивность его эмоционального мира, чувств, которыми он живет.

Иногда ритм отождествляется с равномерностью, периодичностью. Такой смысл придается выражению «ритмический пульс», «ритмичное дыхание».

В понятие музыкального ритма входит *метр* — порядок чередования равных по длительности долей в музыке.

Другими словами, метр есть музыкальная мера времени, в которой протекает процесс музыкального развития. Метр служит основой ритма и придает ему качественную определенность. Без метра нет отчетливого ощущения, восприятия. Именно благодаря метру музыка приобретает стройность и размеренность.

Сценическое воплощение метра встречается довольно часто: актер может действовать, подчеркивая метрическое начало музыки, или режиссер может потребовать, чтобы под музыку медленно переставлялись предметы, декорации, точен был приход и уход актеров со сцены.

С ритмом тесно связан *темп*, степень скорости исполнения и характер движения музыкального произведения. Выразительность ритмического рисунка любой по длительности музыкальной мысли всегда проявляется в определенном темпе.

Существует три основных вида темпа: быстрый, умеренный и медленный; каждый из них имеет много разновидностей. При неправильно выбранном темпе музыкального произведения (чрезмерно быстром или необоснованно

замедленном) характер сценического действия может существенно измениться и даже исказиться.

Большое значение для выразительности любого музыкального звучания имеет *тембр*, то есть окраска звука, которой обладают каждый певческий голос и музыкальный инструмент.

При музыкальном оформлении спектакля широко используются разнообразные выразительные возможности тембра. Это одно из самых сильных и в то же время тонких средств выявления и передачи образов, мыслей и чувств в музыке. Каждое чувство требует соответствующей окраски звука для своего выражения.

Тембр как дополнительный элемент характеристики образа и закреплённый за ним называют *лейттембром*. Характерные тембры музыкальных инструментов очень широко используются в музыке в изобразительных целях. Воспроизводя в музыке индивидуальный тембр какого-либо реального звучания, можно вызвать у зрителя ассоциацию, представления о том явлении, которое характеризуется этим звучанием в самой жизни.

Верно почувствовать музыкальную мысль — значит верно прочувствовать звучащие краски, выражающие ее сущность.

Динамикой музыкального произведения принято называть процесс изменения громкости, протекающий во времени и связанный с музыкальным развитием. Этот процесс включает в себя как постепенное усиление громкости (*крецендо*) и уменьшение громкости (*диминуэндо*), так и контрастные, внезапные сопоставления различных степеней громкости,

Динамика, как и все остальные элементы музыкального языка, служит целям создания художественных образов в

музыкальном произведении. Исполненное без динамической нюансировки, музыкальное произведение во многом утрачивает свою выразительную силу.

Так как динамика играет огромную роль в непосредственном воздействии на зрителя, то ее эффекты должны учитываться режиссером и музыкантом так, чтобы нарастание звука и вообще изменение динамики соответствовало развитию образа и его трактовке.

Динамику необходимо учитывать и при воспроизведении музыкальной фонограммы в сценическом действии. Музыку можно воспроизвести тихо или громко, постепенно изменяя или уменьшая силу звучания.

Умение пользоваться динамическими оттенками, тонко и гибко передавать звук различной силы при воспроизведении музыки позволяет правдиво, выразительнее подчеркнуть характер сценического действия.

Все основные музыкальные элементы можно сопоставить с элементами сценической выразительности. Сравнивая характеристику какого-либо музыкального произведения с характеристикой сценического действия, можно пользоваться одним и тем же языком.

Жанры музыки, используемые в музыкальном оформлении

Жанры в музыке -это различные виды и роды музыкального творчества, сложившиеся исторически в зависимости от содержания и художественно-выразительных средств, социально-бытового назначения и исполнительского состава, условий исполнения и восприятия.

Классификация музыкальных жанров может быть представлена следующим образом:

- вокальный,

- вокально-инструментальный,
- инструментальный,
- и музыкально-драматургический.

Эти жанры включают: народную музыку - песенную, танцевальную и инструментальную; популярную эстрадную и поп-музыку (легкую танцевальную, лирико-романтические песни, джаз, рок и др.); камерную музыку, предназначенную для сольного или ансамблевого исполнения; симфоническую музыку для симфонических оркестров; хоровую музыку для больших хоровых коллективов; крупные формы (музыкально-драматургические произведения), предназначенные для исполнения на большой сцене.

Жанры вокальной музыки.

Вокальная музыка - музыка, предназначенная для пения.

Произведения для голоса различаются:

- по исполнительскому составу - сольные, ансамблевые, хоровые;
- по наличию или отсутствию инструментального сопровождения;
- по музыкальному складу: одноголосые, гомофонно-гармонические или полифонические.

Песня - это наиболее простой и распространенный жанр вокальной музыки, объединяющий поэтический текст с музыкой. Музыкальная форма песни связана со структурой и содержанием поэтического текста. Самая распространенная - куплетная форма.

Жанровая классификация песни может производиться по разным признакам: словесного и музыкального содержания (песни патриотические, лирические, сатирические, туристические, маршевые, танцевальные и

т.д.), социального функционирования (обрядовые, крестьянские, городские, детские, бытовые, военностроевые и др.). Песня - это и инструментальные произведения напевного склада. Общим для таких произведений являются напевность, выразительность и законченность мелодии. Различаются песни с выраженной авторской индивидуальностью (авторская песня) и не имеющие (либо утратившие) ее, например, народная песня.

Песня может быть составной частью какого-либо крупного музыкального произведения, например кантаты или оперы.

Романс - камерное лирическое произведение для голоса с инструментом (фортепиано, гитара, арфа и др.).

Романсы подразделяются на отдельные жанровые разновидности: балладу, элегию, баркаролу и др.

Романс отличается от песни прежде всего более тесной связью музыки с поэтическим текстом. Передается не только общее содержание текста, но и отдельные поэтические образы.

В романсах аккомпанемент часто играет такую же роль, как и вокальная партия, в аккомпанементе развивается мелодия романса. Романс отличается от песни и более сложным развернутым построением, и глубоким содержанием, романс не только тонко передает душевный мир человека, но и выражает разнообразные события общественной жизни и истории народа.

Жанры инструментальной музыки.

Инструментальная музыка (музыка, предназначенная для исполнения на каком-либо инструменте или группе инструментов) исторически возникла позже вокальной, но

между песенной и инструментальной музыкой существует тесная связь.

К основным жанрам инструментальной музыки относят танец, сонату и симфонию.

Танцевальная музыка - в широком смысле - музыка для сопровождения танца, а также производная от нее категория музыкальных произведений, не предназначенных для танцев и имеющих самостоятельную художественную ценность, в узком смысле - легкая музыка, сопровождающая популярные бытовые танцы (вальс, фокстрот, полька, самбо, танго, лезгинка, чардаш и др.).

Соната принадлежит к классической инструментальной музыке и представляет собой циклическое (многочастное) произведение, состоящее из самостоятельных, но объединенных общей идеей частей. К таким произведениям классической инструментальной музыки, кроме сонаты, относятся симфония и концерт. Отличаются они тем, что предназначены для разного состава исполнителей: симфония для оркестра, концерт - для солирующего инструмента (скрипка, фортепиано, орган, аккордеон и др.) в сопровождении оркестра. Соната пишется для исполнения, как правило, на одном или двух инструментах.

Симфония. Значительным достижением музыкального творчества являются произведения для симфонического оркестра. Исполняются они, как правило, для большой аудитории. Среди других музыкальных жанров большая симфоническая музыка стоит как бы первой среди равных. Она насыщена наиболее глубоким содержанием. Симфоническая музыка охватывает произведения самого

разнообразного содержания: симфонии, увертюры, концерты, симфонические поэмы, рапсодии.

Жанры вокально-инструментальной музыки.

Кантата и оратория представляют собой жанры, которые исполняются певцами-солистами, хором и оркестром. В них раскрываются темы гражданские, исторические, героические.

Кантата - произведение торжественного или лиро-эпического склада. Ей присущ небольшой размер и однородность содержания (выражается одна тема).

Оратория пишется на героико-драматический сюжет, произведение большого масштаба, композиционно развернутое. Оратория зародилась практически одновременно с оперой и кантатой и имеет некоторое сходство с ними. В отличие от оперы в оратории большее значение имеет не само действие, а рассказ о нем. По сравнению с кантатой оратория крупнее по масштабу, отличается более развитым сюжетом.

Музыкально-драматургический жанр объединил такие виды искусства, как оперу, оперетту, мюзикл и балет, специфику которых мы последовательно рассмотрим.

Опера - это музыкально-драматургическое произведение, основанное на синтезе слова, сценического действия и музыки.

В либретто, которое является драматургической основой оперы, учитываются будущая музыкальная композиция, соотношение арий, ансамблей, хоров. Опера представляет собой музыкально-драматургическое произведение с общим идейно-художественным и музыкально-композиционным замыслом. Вокальные партии в опере строятся в жанровых формах, характерных вообще для

вокальной музыки: песня, баллада, романс, ария, каватина (разновидность арии), ариетта, ариозо.

В опере велика роль оркестра, развитие драматического действия и пение немыслимы без него, оркестр не заменяет пение, он выполняет свои, очень существенные функции.

Пение и оркестр - это разные, но взаимосвязанные средства выражения музыкальных образов.

Состав оркестра в опере тот же, что и в симфоническом оркестре, но оркестровая партия подчиняется сценической целесообразности - раскрытию образов оперных персонажей. Оркестр сопровождает пение, углубляя и обогащая многообразными инструментальными тембрами сценический образ.

Следующая разновидность музыкально-драматургического жанра - *оперетта*, в переводе с итальянского означает "малая опера".

Основу музыкальной драматургии оперетты обычно составляют куплетная песня и танец. Как правило, кульминация каждой сцены связана с популярным в данное время и в данной стране танцем, нередко определяющим собой всю музыкальную атмосферу спектакля. Хотя в оперетте используются типичные для оперы формы (ария, дуэт, ансамбль, хор), они обычно более просты и выдержаны в песенно-танцевальном характере.

Музыкально-вокальные и хореографические номера служат в оперетте для развития действия, утверждения идеи произведения, музыка несет смысловую нагрузку. Это отличает оперетту от водевиля и других разновидностей музыкальной комедии и драмы, где музыка выполняет вспомогательную роль.

В современной теории музыкального искусства *под мюзиклом* понимается музыкально-сценическое представление, в котором используются разнообразные выразительные средства эстрадной и бытовой музыки, хореографического, драматического и оперного искусства. В отличие от оперетты имеет сквозную пластическую драматургию, включает вокально-хореографические ансамбли, может быть не только комедией, но и драмой.

Балет - вид драматургического искусства, содержание которого выражается в музыкально-хореографических образах. Музыка балета, создаваемая на основе балетного либретто с учетом хореографического решения, дает хореографии эмоционально-образную и метроритмическую основу.

При использовании в культурно-досуговых программах музыки необходимо учитывать ее специфику.

Общие принципы подбора музыки

Музыкальное оформление строится на музыке, написанной по другому поводу, подчас композитором другой эпохи, другой страны, на музыке, специально подобранной.

Этот прием оформления имеет достоинства:

- более широкий выбор авторов,
- возможность предварительной пробы и анализа отобранного музыкального материала.

Удачно подобранная и органически включенная в действие музыка — важный фактор музыкального оформления .

Режиссер подбирает то или иное музыкальное произведение, согласуясь с образом персонажа, сюжетом пьесы, временем и местом действия и другими факторами.

В отдельных случаях режиссер может вопреки указаниям автора заменить точно обозначенную сюжетную музыку другой, более соответствующей данному исполнителю или сценическому эпизоду.

В других случаях режиссер поручает музыканту не только подобрать музыку, но и оркестровать по-новому отдельные номера сюжетной музыки согласно стилю всей постановки, вокальным данным актера, сценического решения конкретного эпизода.

Под подбором подразумевают именно выбор тех или иных произведений одного или нескольких авторов для музыкального оформления.

Компиляция в музыкальном оформлении — работа над отобранной музыкой по органическому включению ее в действие. Высокохудожественная компиляция требует воплотить, оформить музыкальный материал в некоторое новое целое, которое отвечало бы ритму, смыслу и характеру постановки. При компиляции вполне допустима связь отобранных фрагментов из произведений одного композитора с музыкой других композиторов. Это не такое простое дело, даже когда по стилю музыкальные номера схожи между собой. Многообразие сценических эпизодов и единство подобранной музыки — таков необходимый синтез при компиляции.

Таким образом, задача творческого работника, проводящего подбор и компиляцию, заключается в том, чтобы организовать и упорядочить музыку в соответствии с драматургическим развитием действия.

Подбор музыки ведет иногда режиссер, но чаще он поручает это руководителю музыкальной частью или специально приглашенному профессиональному музыканту.

Но во всех случаях окончательное решение по подбору музыкальных номеров принимает режиссер-постановщик.

Музыкант, которому поручено сделать подбор музыки, приступая к работе, прежде всего внимательно читает драматургический материал, подробно вникая в содержание и раскрывая главную идею произведения.

Этот период работы музыкального оформителя напоминает работу композитора и художника над пьесой. Режиссер знакомит музыканта с постановочным планом, высказывая более или менее определенные суждения и пожелания по музыкальному решению, направляя творческое воображение музыканта в нужном направлении.

Музыкальный оформитель должен хорошо разбираться в особенностях драматургии, почувствовать будущую сценическую жизнь отдельных героев и пьесы в целом, точно понимать сквозное действие и сверхзадачу.

Разрабатывая план оформления, музыкант исходит прежде всего из жанра, из общей режиссерской концепции, из того, как складывается постановка в целом. В каждом конкретном случае надо точно знать, что музыка должна выражать, на что она должна работать в той или иной сцене. Только при умении охватить взглядом произведение в целом можно выявить, где, в какой действенной функции, какая именно нужна музыка.

Необходимо учитывать сквозное развитие событий и характеров, порядок и соотношение сценических эпизодов, композиционное построение, художественные компоненты, действующие в данной сцене.

Наибольшее эмоциональное воздействие на зрителя музыка производит лишь при ее экономном введении и именно в

тех местах, где она дополняет действие и помогает восприятию зрителя. Но вместе с тем нередко ограничение в музыке идет не от творческой мысли, а от отсутствия ее. После того как план музыкального оформления разработан, возникает не менее важная и не менее трудная задача — подбор конкретного музыкального материала.

Критерии подбора музыкального материала :

- а) соответствие идейно- тематическому замыслу культурно-досуговой программы;
 - б) соответствие жанру культурно-досуговой программы;
 - в) соответствие предполагаемым функциям, которые музыкальный материал должен выполнять в программе.
3. Провести хронометраж материала и ,обработав его с целью довести музыкальный фрагмент до необходимого формата, подготовить к сведению в общую фонограмму культурно-досуговой программы.

Список литературы :

1. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра, уч. пос.- М.,ГИТИС,1983.
2. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред.Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.
3. **Жарков А.Д.** Технология культурно- досуговой деятельности.- М., изд. МГУК Профиздат, 2002 .
4. **Козюренко Ю.** Музыкальное оформление спектакля.- М.,Искусство,1986.
5. **Марголин Л.М.** Музыка в театрализованном представлении.- М.,Советская Россия,1981.

Практическая работа № 3

Тема : Практическая работа над музыкальным оформлением КДП : музыкальное решение культурно-досуговой программы

Цель практического занятия : выстраивание и корректировка музыкального оформления культурно-досуговой программы

Задачи:

- а) драматургически и композиционно выстроить музыкальный материал будущей культурно-досуговой программы ;
- б) корректировка музыкального оформления ;

Ключевые понятия:

Композиция

Музыкальный ряд

Музыкальное оформление

Музыкальная драматургия

Корректировка музыкального материала

Рекомендации :

Для окончательного сведения материала в общую фонограмму , которая послужит музыкальным оформлением культурно-досуговой программы необходимо:

1. Провести работу по выстраиванию музыкального материала : в соответствии со структурой драматургического и сценического произведения - композиционно и драматургически.

В основе музыкальной драматургии лежат общие основы драмы :

- а) наличие ясно выраженного конфликта;

б) определенная последовательность этапов раскрытия драматического замысла (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка);

2. Провести работу по корректировке музыкальных фрагментов, заменяя не отвечающие функциональным требованиям, на более соответствующие им;

3. Окончательно выстроить музыкальный ряд;

4. Хронометрируя звучание, подкорректировать по формату музыкальные эпизоды и темы.

Список литературы :

1. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации.- М, Советский спорт, 2008.

2. **Гоберник Г.** Музыка «и» «музыкальность» спектаклей современного драматического театра. Мастерство режиссера под. общ ред. Н.А.Зверевой.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.

3. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра, уч. пос. – М., ГИТИС, 1983.

4. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред. Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.

Практическая работа № 4

Тема : Практическая работа над музыкальным оформлением КДП : защита проекта.

Цель практического занятия : Ознакомить аудиторию с авторским проектом музыкального решения культурно-досуговой программы и обосновать его .

Задачи:

а) представить авторский проект музыкального оформления культурно-досуговой программы и обосновать его.

Ключевые понятия:

Музыкально решение культурно-досуговой программы

Рекомендации :

Для защиты авторского проекта музыкального оформления культурно-досуговой программы необходимо:

1. Аргументировано ознакомить аудиторию с авторским идейно-тематическим толкованием драматургической основы культурно-досуговой программы ;
2. Обосновать свой вариант необходимости включения музыкального материала в определенные автором проекта фрагменты действия;
3. Аргументировать предполагаемые функции музыки , которые она должна выполнять в те или иные моменты действия ;
4. Ознакомить аудиторию с драматургически и композиционно выстроенным вариантом музыкального оформления драматургического материала культурно-досуговой программы.

Список литературы :

1. **Бегак Е.** Музыкальное оформление спектакля: беседы с руководителями театральной художественной самодеятельности.- М.,Государственное изд.-во культурно-просветительной литературы, 1952.
2. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации.- М., Советский спорт, 2008 .

3. **Гоберник Г.** Музыка « и « музыкальность» спектаклей современного драматического театра . Мастерство режиссера под. общ ред.Н.А.Зверевой.- М.,РАТИ-ГИТИС, 2007.

4. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра .уч. пос.- М.,ГИТИС,1983.

5. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред.Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.

6. **Шароев И.Г.** Режиссура эстрады и массовых представлений.- М., ГИТИС, 1992 .

2 раздел . Работа режиссера по созданию музыкального оформления культурно-досуговой программы

Практическая работа № 5

Тема : Подготовка заданий композитору в работе над музыкальным оформлением КДП .

Цель практического занятия : формирование навыков работы по разработке стратегии музыкального оформления совместно с композитором

Задачи:

- а) формирование навыков по поиску общей идейно-тематической платформы в музыкальном решении культурно-досуговой программы ;
- б) осмысление роли музыки в создании образного решения темы;
- в) поиск средств музыкальной выразительности культурно-досуговой программы

Ключевые понятия:

Композитор

Этапы работы режиссера и композитора по созданию музыкального решения культурно-досуговой программы

Рекомендации :

Работа режиссера и композитора над созданием музыкального решения культурно-досуговой программы предполагает следующие этапы :

1. Поиск общей платформы в создании музыкального решения культурно-досуговой программы для чего необходимо :

а) подготовить композитора к этапу поиска музыкального образа культурно -досуговой программы, предварительно ознакомив его с драматургическим материалом,

режиссерской трактовкой : сюжет, характеры героев,

б) предусмотреть активное участие композитора в репетиционном процессе;

в) определение и уточнение режиссерского плана музыкального оформления;

2. Ознакомление режиссера с вариантами музыкальных тем , созданных композитором

3. Корректировка музыкального материала , на основе замечаний и пожеланий режиссера

На каждом этапе работы композитор получает задания от режиссера по созданию и корректировке музыкального материала создаваемого им для культурно-досуговой программы.

Список литературы :

1. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра, уч. пос.- М.,ГИТИС,1983.

2. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред.Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.
3. **Жарков А.Д.** Технология культурно- досуговой деятельности.- М., изд. МГУК Профиздат, 2002.
4. **Козюренко Ю.** Музыкальное оформление спектакля. - М.,Искусство,1986.
5. **Марголин Л.М.** Музыка в театрализованном представлении. - М., Советская Россия, 1981.
6. **Шароев И.Г.** Режиссура эстрады и массовых представлений.- М. , ГИТИС, 1992 .

Практическая работа № 6

Тема : Подготовка заданий звукооператору в работе над музыкальным оформлением КДП.

Цель практического занятия : формирование навыков работы по разработке стратегии музыкального оформления совместно с композитором.

Задачи:

- а) формирование навыков по поиску общей идейно-тематической платформы в музыкальном решении культурно-досуговой программы режиссера и звукооператора;
- б) осмысление роли музыки в создании образного решения темы;
- в) поиск музыкального материала для создания фонограммы культурно-досуговой программы и работа с ним.

Ключевые понятия:

Звукооператор

Этапы работы режиссера и звукооператора по созданию музыкального решения культурно-досуговой программы

Рекомендации :

Работа режиссера и звукооператора над созданием музыкального решения культурно-досуговой программы предполагает следующие этапы :

1 Поиск общей платформы в создании музыкального решения культурно-досуговой программы для чего необходимо :

а) подготовить звукооператора к этапу поиска музыкального образа культурно- досуговой программы, предварительно ознакомив его с драматургическим материалом, режиссерской трактовкой : сюжет, характеры героев;

б) предусмотреть активное участие звукооператора в репетиционном процессе;

в) определение и уточнение режиссерского плана музыкального оформления;

2. Ознакомление режиссера с вариантами музыкальных тем , подобранных звукооператором.

3. Корректировка музыкального материала , на основе замечаний и пожеланий режиссера.

На каждом этапе работы звукооператор получает задания от режиссера по созданию и корректировке музыкального материала создаваемого им для культурно-досуговой программы.

Список литературы :

1. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации. – М., Советский спорт, 2008 .

2. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра, уч. пос.- М.,ГИТИС,1983.
3. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред.Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.
4. **Жарков А.Д.** Технология культурно- досуговой деятельности.- М., изд. МГУК Профиздат, 2002 .
5. **Козюренко Ю.** Музыкальное оформление спектакля.- М.,Искусство, 1986.
6. **Марголин Л.М.** Музыка в театрализованном представлении. -М.,Советская Россия, 1981.

Практическая работа № 7

Тема : Создание музыкальной партитуры КДП

Цель практического занятия: формирование навыков по разработке важного компонента режиссерской документации

Задачи:

- а) фиксирование моментов звучания музыки и шумов в процессе драматического действия (реплики действующих лиц, служащие сигналом к введению музыки);
- б) структурирование информации по качественному и количественному фактору;
- в) уточнение технических позиций, обслуживающих действие (количество микрофонов, усилителей , их месторасположение, позиции звучания);
- г) уточнение дополнительных позиций в звучании (панорамирование, реверберация и т.д.)

Ключевые понятия

Режиссерский сценарий

Звуковая партитура

Панорамирование

Реверберация

Рекомендации :

1. Начинать работу по созданию звуковой партитуры необходимо с работы с режиссерским сценарием культурно-досуговой программы
2. В соответствии с режиссерскими ремарками выстроить стратегию звукового оформления культурно-досуговой программы;
3. Оформить полученную информацию, структурируя ее , в документ – звуковая партитура.

Список литературы :

1. **Бегак Е.** Музыкальное оформление спектакля: беседы с руководителями театральной художественной самодеятельности.- М., Государственное изд.-во культурно-просветительной литературы, 1952.
2. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации. – М., Советский спорт, 2008.
3. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра, уч. пос. – М.,ГИТИС,1983.
4. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред.Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.
5. **Шароев И.Г.** Режиссура эстрады и массовых представлений.- М., ГИТИС, 1992 .

Практическая работа № 8

Тема : Защита проекта

Цель практического занятия : закрепление навыков работы по созданию звуковой партитуры

Ключевые понятия

Режиссерская документация

Звуковая партитура

Рекомендации :

Для защиты проекта необходимо:

1. Ознакомить аудиторию с авторским вариантом звуковой партитуры , созданной на основе режиссерского сценария культурно-досуговой программы:

- а) продемонстрировать документ и прокомментировать режиссерские ремарки , касающиеся музыкального и шумового оформления культурно-досуговой программы;
- б) ознакомить аудиторию с авторским вариантом звуковой партитуры ;
- в) аргументировать правильность позиций , зафиксированных в авторском проекте звукового оформления культурно-досуговой программы.

Список литературы :

1. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации. – М., Советский спорт, 2008.
2. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра , уч. пос. – М., ГИТИС, 1983.
3. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред. Зверевой Н.А.- М., РАТИ-ГИТИС, 2007.

Приложение №1

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко

Факультет общественных наук
Кафедра социокультурных коммуникаций

Отчет
о выполнении практических работ
по дисциплине
« Музыкальное оформление культурно- досуговых
программ»

Выполнила:
Студентка 53 группы
Иванова И.И.

Проверил:
старший преподаватель
кафедры социокультурных
коммуникаций С.В.Сороковская

Тирасполь, 2016

Словарь терминов (гlossарий)

Акт — одна из законченных частей, на которые делится сценическое произведение.

Аранжировка — переложение музыкального произведения для состава исполнителей, отличного от оригинала.

Ария — композиция для солирующего голоса, развитый вокальный эпизод, исполняемый одним певцом в сопровождении оркестра, в опере, кантате, оратории и обладающий широкораспевной мелодией и завершенностью музыкальной формы.

Балет — вид сценического искусства, для которого характерно выражение содержания в музыкально-хореографических образах.

Баллада — один из важнейших жанров искусства. Объемное произведение для пения, повествующих о таинственных и драматических событиях, или инструментальная пьеса, в которой события такого же плана раскрываются посредством музыки.

Барокко — художественный стиль в европейском искусстве второй половины 16 — первой половины 17 вв.

Былина — эпический жанр музыкального поэтического творчества.

Вариационная форма — музыкальная форма, в которой повторение темы излагается с

Венская классическая школа — художественное направление в европейской музыкальной культуре второй половины 18 — первой половины 19 вв.

Веризм — течение в итальянской литературе и искусстве, возникшее конце 19 в.

Возрождение, Ренессанс — эпоха в истории европейской культуры, характеризующаяся расцветом гуманистической мысли, великими научными и географическими открытиями, возросшим интересом к античному наследию.

Вокализ — музыкальная пьеса, предназначенная для пения без слов.

Вокальная музыка — музыка, созданная специально для пения, с аккомпанементом или без него.

Гимн — торжественное хвалебное песнопение.

Декламация — художественное пение стихов или прозы в эмоционально-приподнятой манере.

Драма музыкальная — одно из наиболее ранних обозначений оперы, применявшееся в Италии в 16-17 вв. вместе с новым термином вплоть до 18 в.

Жанр — роды и виды музыкального творчества в связи с их происхождением,

Интермедия — небольшая музыкальная пьеса, помещаемая обычно между более важными частями музыкального произведения.

Интермеццо — пьеса, связующая более важные по значению разделы, а также название отдельных, преимущественно инструментальных пьес различного характера и содержания.

Интерпретация — художественное истолкование музыкального произведения исполнителем, а также трактовка композиторского сюжета или программы, по которой

Камерная музыка — вид музыкального искусства, предназначенный для исполнения в небольших помещениях или для домашнего музицирования.

Кантата — один из жанров вокальной музыки. Крупное произведение, предназначенное для исполнения певцом-солистом или хором в сопровождении музыкальных инструментов, состоящее из ряда номеров — арий, речитативов, ансамблей, хоров.

Кантилена — певучая мелодия широкого дыхания и длительного развертывания.

Капелла — хоровой исполнительский коллектив.

Классическая музыка — 1) Музыкальные произведения, отвечающие высоким художественным требованиям. 2) Исторически-конкретное понятие, применимое к творчеству музыкантов. жизнь и творчество которых пришлось на эпоху классицизма.

Композиция — музыкальное творчество, процесс создания музыкального произведения.

Концерт — 1) Публичное исполнение музыки, как правило, по предварительно составленной программе в специально отведенном для этой цели помещении; 2) большое, обычно трехчастное произведение для солирующего инструмента с оркестром, насыщенное элементами виртуозности, по богатству и значительности содержания приближающееся к симфонии.

Либретто — полный литературный текст оперы или оперетты; словесное изложение содержания балета.

Мелодия — основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, одно из наиболее важных средств музыкальной выразительности.

Музыкальная драма — музыкальный жанр, в котором основное внимание уделялось драматическому действию.

Музыкальная комедия — разновидность комедии с музыкой и музыкально-сценические произведения комического или комедийного содержания.

Мюзикл — один из музыкально-сценических жанров, представление, в котором используются разнообразные выразительные средства эстрадной и бытовой музыки, а также хореографического, драматического и оперного искусства.

Напев — мелодия, которая предназначена для вокального исполнения. Народная музыка — песенное, инструментальное, вокально-инструментальное и музыкальное творчество народов мира, бытующее и распространенное только в устной форме.

Опера — синтетический жанр музыкального искусства, включающий драматическое действие, пение и танцы, сопровождаемые оркестровой музыкой, а также живописно-декоративное оформление.

Опера-серия — итальянская опера 18 в., связанная с придворно-аристократической средой.

Оперетта — театральное представление, сочетающее в себе пение и танцы в сопровождении оркестра с разговорными сценами.

Оратория — крупное музыкальное сочинение с возвышенным сюжетом для певцов-солистов, хора и оркестра, предназначенное для концертного исполнения.

Партитура — способ записи музыкального произведения в виде нескольких нотных записей.

Пьеса — небольшое музыкальное произведение, предназначенное для исполнения одним певцом или ансамблем.

Репертуар — определенное количество произведений, выученных артистом или музыкальным коллективом в процессе репетиций, предназначенных для исполнения.

Романс — камерно-вокальные миниатюры с глубоким художественным и идейным содержанием.

Романтизм — идейно-худож. направление, сложившееся в Европе во второй половине 18-начале 19 вв.

Семи-опера — в Англии второй половины 17 в. - один из видов театрального представления типа итальянской маски с разговорными диалогами и музыкальными номерами.

Симфония — монументальное произведение для оркестра, состоящее обычно из четырех больших разнохарактерных контрастных частей, в которых отражается широкий круг жизненных явлений.

Соната — название инструментального произведения, предназначенного для солирующего инструмента или небольшого инструментального ансамбля.

Увертюра — оркестровая пьеса, исполняемая перед началом оперы или балета.

Фактура — оформление музыкальной «ткани», способ изложения музыкального материала: мелодии, аккордов, фигураций и т. д.

Форма музыкальная — средства воплощения идейно-образного содержания, включающие мелодию, гармонию, ритм, полифонию, динамику, тембр и фактуру, а также композиционные принципы построения.

Фуга — одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии и темы.

Художественный образ — способ освоения жизни и действительности в любом виде искусства.

Список литературы :

1. **Алексеев Б., Мясоедов.** Элементарная теория музыки. Курс теории музыки. - М.,1986.
2. **Алфеевская Г.С.** Анализ содержания музыкального произведения: учебное пособие. – М.,1985.
3. **Бегак Е.** Музыкальное оформление спектакля: беседы с руководителями театральной художественной самодеятельности.- М., Государственное изд.-во культурно- просветительной литературы, 1952.
4. **Бернштейн Л.** Музыка – всем. – М., 1978.
5. **Васильева Т.Г., Волков Ю.Г., Волобуев В.А.** Культурно-досуговая деятельность. Учебник / под научной редакцией академика РАЕН А.Д. Жаркова и профессора В.М.Чижикова. - М., 1998 .
6. **Гальперина Т.И.** Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации. – М.,Советский спорт, 2008 .
7. **Гоберник Г.** Музыка « и « музыкальность» спектаклей современного драматического театра . Мастерство режиссера . под. общ ред.Н.А.Зверевой.- М.,РАТИ-ГИТИС, 2007.
8. **Жарков А.Д.** Технология культурно- досуговой деятельности. – М., изд. МГУК Профиздат, 2002 .
9. **Зотова Л.В.** Музыкальная подготовка студентов-режиссеров. – М., 1994.
10. **Козюренко Ю.И.** Основы звукорежиссуры в театре: учеб. пособие для театральных учебных заведений. – М., 1975.
11. **Козюренко Ю.** Музыкальное оформление спектакля.- М., Искусство,1986 .

12. **Конович А.А.** Театрализованные праздники и обряды в СССР.- М., Высшая школа, 1990 .
13. **Культурно-досуговая деятельность:** Учебник / Под науч. ред. А.Д. Жаркова, В.М. Чижикова. – М., 1998.
14. **Курышева Т.** Театральность и музыка. – М., 1984.
15. **Лензон В. М.** К вопросу о целостности музыкального мышления. – М., 1983.
16. **Лензон В.М.** Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссера. – М., 1995.
17. **Марголин Л.М.** Музыка в театрализованном представлении.- М., Советская Россия, 1981.
18. **Марков О.И** Сценарно- режиссерские основы художественно –педагогической деятельности клуба. - М. , Просвещение, 1988 .
19. **Меерович И.М.** Музыка в спектакле драматического театра. уч. пос. – М., ГИТИС, 1983.
20. **Меерович И.М.** Музыка как выразительное средство спектаклей драматического театра под. общ. ред. Зверевой Н.А.- М, РАТИ-ГИТИС, 2007.
21. **Назайкинский Е.** Стилъ и жанр в музыке. – М., 2003.
22. **Назайкинский Е.** Звуковой мир музыки. - М., 1988.
23. **Чернова Т.И.** Теоретические проблемы музыкальной драматургии. – М., 1979.
24. **Чечетин А.И.** Основы драматургии театрализованных представлений.- СПб., Лань, 2013 .
25. **Шилов Н.П.** Сценарное мастерство. - Ч., ЧГИК, 2000.
26. **Шароев И.Г.** Режиссура эстрады и массовых представлений.- М., ГИТИС, 1992 .
27. **Шубина И.Б.** Драматургия и режиссура зрелища. - Р – н- Д, Феникс, 2006 .

Дополнительная литература:

1. **Берсенеv И.** Музыка в драматическом спектакле // Берсенеv И. Сб. статей. – М., М., 1961.
2. **Бычков Ю.** О проявлении лада в конкретном музыкальном опыте // Проблемы высотной организации музыки. – М., 1980.
3. **Вахромеев В.А.** Элементарная теория музыки. – М., 1963.
4. **Глумов А.** Музыка в русском драматическом театре. – М., 1955.
5. **Ефимов В.А.** Элементарная теория музыки. – Минск, 1952.
6. **Мазель Л., Цуккерман С.** Анализ музыкальных произведений. – М., 1962.
7. **Мейерхольд В.Э.** Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. – М., 1968. – Ч. 1: 1891–1917.
8. **Морозова Г.В.** Понятие темпо-ритма сценического действия. – М., 1968.
9. **Назайкинский Е.** О музыкальном темпе. – М., 1965.
10. **Оголевец А.** Слово и музыка в вокально-драматических жанрах. – М., 1960.
11. **Попова Т.** Музыкальные жанры и формы. – М., 1954.
12. **Сохор А.** Музыка как вид искусства. – М., 1961.
13. **Цуккерман В.А.** Знакомимся с жанрами // Книга о музыке / Ред.-сост. Г. Головинский, М. Ройтерштейн. – М., 1975.
14. **Цуккерман В.А.** Целостный анализ музыкальных произведений и его методика // Интонация и музыкальный образ. – М., 1965.

