

Департамент образования и науки города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств
Департамент музыкального искусства

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Студия мюзикла»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

специальность

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Академическое пение

Москва

1. Наименование дисциплины: Б1.В. ДВ 02.02 Студия мюзикла

Цель и задачи освоения дисциплины: является рассмотрение джазового, эстрадного искусства и искусства мюзикла в контексте его эволюции, в панорамном взгляде на многообразие стилей и направлений. Мюзикл требует индивидуального режиссерского подхода и исполнительской подготовки, также и формирование знаний и навыков обучающихся в области исполнения спектакля – мюзикла.

Задачи дисциплины: изучение основных этапов становления и развития джазового и эстрадного искусства, искусства мюзикла через призму социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических явлений; рассмотрение специфических приемов музыкального языка; изучение принципов формирования музыкальной драматургии мюзикла; изучение особенностей работы актёра-исполнителя в спектакле – мюзикле.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина относится к дисциплинам по выбору(ДВ.2) блока 1. и изучается в 4 семестре.

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы ассистентуры-стажировки.

Знать: теорию актерского мастерства артиста музыкального театра, метод тренинга и самостоятельной работы над ролью, специфику работы актера в музыкальном театре, теорию музыки, гармонию, сольфеджио, либретто современных и классических произведений музыкального театра;

Уметь: творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию художественного образа в музыкальном театре, анализировать и оценивать музыкальные спектакли, ориентироваться в эстетических концепциях музыкального театра;

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): специальной терминологией и лексикой музыкального театра; классическим и современным репертуаром, умеющим практически применять обширные историко-теоретические знания для создания полноценного и художественно убедительного музыкально-сценического образа в спектакле.

Ассистент-стажер в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-6);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- готовностью показывать свою исполнительскую работу на различных сценических площадках (ПК-10);
- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-11);

5. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Часов (по	Семестр			
		1	2	3	4

	видам работ)				
Контактная работа (всего)	16				
В том числе:					
Лекционные занятия					
Практические занятия	16				16
Самостоятельная работа В том числе часов, выделенных на подготовку к зачету	56				56
Форма промежуточной аттестации –зачет					
Всего часов/зачетных единиц	72 / 2 з.е.				

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

6.1. Разделы дисциплин и виды занятий

		Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	Музыкальная комедия. Оперетта. Мюзикл.		4	14	18
2	Основные исторические периоды эстрадной и джазовой музыки		4	14	18
3	Возникновение мюзикла		4	14	18
4	Работа актёра-исполнителя над воплощением мюзикла		4	14	18
	Форма промежуточной аттестации: зачет				
	Всего часов		14	58	72

6.2. Содержание разделов дисциплины

п/п	Наименование разделов	Содержание разделов
1	Музыкальная комедия. Оперетта. Мюзикл.	Введение в предмет. Музыкальная комедия. Оперетта. Мюзикл – разновидность музыкально-драматического спектакля. Мюзикл: истоки рождения и развития музыкального жанра
2	Основные исторические периоды эстрадной и джазовой музыки	Массовое музыкальное искусство. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка. Основные и важные для истории эстрадной и джазовой имена исполнителей и названия

		ансамблей, вокальных и инструментальных групп. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка 30-х-80- х годов. Обзор современных направлений эстрадно-джазовой музыки
3	Возникновение мюзикла	Предпосылки возникновения мюзикла. Бродвейский мюзикл Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера Т. Мюзикл европейский и американский. Золотой век мюзикла в кино. Анимационные фильмы-мюзиклы
4	Работа актёра-исполнителя над воплощением мюзикла	Специфика работы актёра в музыкально-драматическом спектакле. Особенности драматического материала вокальных и хореографических эпизодов

6.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные ¹)
1	Музыкальная комедия. Оперетта. Мюзикл.	Творческое задание
2	Основные исторические периоды эстрадной и джазовой музыки	Творческое задание
3	Возникновение мюзикла	Творческое задание
4	Работа актёра-исполнителя над воплощением мюзикла	Занятие-мастер-класс.

6.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине

Тематика семинарских занятий:

Раздел 1. Введение в предмет. Музыкальная комедия. Оперетта. Мюзикл.

Тема 1. Введение в предмет. Музыкальная комедия.

Тема 2. Оперетта.

Тема 3. Мюзикл – разновидность музыкально-драматического спектакля.

Тема 4. Мюзикл: истоки рождения и развития музыкального жанра Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 2. Основные исторические периоды эстрадной и джазовой музыки

Тема 5. Массовое музыкальное искусство. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка.

Тема 6. Основные и важные для истории эстрадной и джазовой имена исполнителей и названия ансамблей, вокальных и инструментальных групп.

Тема 7. Зарубежная эстрадная и джазовая музыка 30-х-80- х годов.

Тема 8. Обзор современных направлений эстрадно-джазовой музыки. Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 3. Возникновение мюзикла

Тема 9. Предпосылки возникновения мюзикла. Бродвейский мюзикл Мюзиклы Э. Ллойда Уэббера

Тема 10. Мюзикл европейский и американский.

Тема 11. Золотой век мюзикла в кино.

¹ например: деловая игра, мозговой штурм, дискуссионно-групповой метод, метод «Конференции идей», метод группового решения, проблемная лекция и т.п.

Тема 12. Анимационные фильмы-мюзиклы. Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

Раздел 4. Работа актёра-исполнителя над воплощением мюзикла

Тема 13. Специфика работы актёра в музыкально-драматическом спектакле.

Тема 14. Особенности драматического материала вокальных и хореографических эпизодов. Интерактивные формы: лекция-беседа, доклад с мультимедийной презентацией.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине²

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины

Для обеспечения систематической работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся. Творческое задание может заключаться, например, в том, чтобы снять фильм, разработать макет, модель, организовать мероприятие, подготовить кейс по заданной теме и т.д.

Занятие-мастер-класс (форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки практических навыков по различным методикам и технологиям — вокально-хоровой, организационной и пр. работы с хором — с целью повышения профессионального уровня будущих музыкантов и трансляции им передового опыта. Мастер-класс отличается от семинара тем, что во время мастер-класса приглашённый специалист рассказывает и показывает, как грамотно применять на практике новые технологии или методы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине установлены в соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования в ГАОУ ВО МГПУ.

9. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине³

Умение продуктивно заниматься - важнейшая сторона деятельности музыканта, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с

² описывается технология проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (с учетом балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения образовательной программы)

³ описываются образовательные технологии, применяемые для самостоятельной работы обучающихся (например: методические рекомендации по подготовке реферата и т.п.)

педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента. Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу основания:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за его профессиональным ростом;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем процессе обучения.

Предметное суждение уровня и степени выполнения самостоятельных заданий позволяет

педагогу применить к каждому студенту индивидуальный подход, учитывающий психологические особенности и художественные предпочтения формирующегося музыканта.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность. Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается необходимый теоретический материал, но и легче воспитывается профессиональная компетентность. Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия

	в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Работа с литературой	<p>Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося.</p> <p>Работа с литературой включает следующие этапы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.
Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.

Задания для самостоятельной работы.

В рамках самостоятельной работы обучающиеся готовятся к практическим занятиям, изучают учебно-методическую литературу и используют образовательные ресурсы ГАО ВО МГПУ и сети Интернет.

10. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература

1) Кузнецов, А.Г. Из истории американской музыки: классика, джаз : учебное пособие / А.Г. Кузнецов. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. – 224 с. : ил. - Текст : непосредственный. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://reader.lanbook.com/book/158914#4> (дата обращения: 12.01.2022). –Текст: электронный

2) Шрайман, Виктор Львович. Профессия – актер. С приложением тренинга для актеров драматического театра [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Шрайман. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2018. – Добавлено: 05.06.2018. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/107023>.

3). Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра: учебное пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев. — Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/53672>

б) дополнительная литература

1) Кнебель, Мария Осиповна. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. О. Кнебель. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 07.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/145939>.

2. Митрофанов, Н.Н. Суфлер в опере: учебное пособие / Н.Н. Митрофанов. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 72 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа:

<https://e.lanbook.com/book/99361>

3. Таиров, А.Я. Записки режиссера. Об искусстве театра: учебное пособие / А.Я. Таиров. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 296 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/99365>

4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2017. — 456 с.

[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91845>

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

Интернет-ресурсы:

1. <http://lebenswelt.narod.ru/>
2. <http://www.krotov.info/>
3. <http://ihtik.lib.ru/>
4. <http://philosophy.allru.net/>
5. <http://www.koob.ru/>
6. <http://www.gumer.info/>
7. <http://filosof.historic.ru/>
8. <http://kosilova.textdriven.com/narod/index.html>
9. <http://phenomen.ru/catalog/>
10. <http://labazov.livejournal.com/112810.html>
11. <http://philos.omsk.edu/libery/index/r.html>
12. <http://philosophy.kuzstu.ru/lib-ucheb.html>
13. Электронная библиотека научных публикаций - <http://www.eLibrary.ru>

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы

Информационные технологии обработки графической информации;

информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных.

Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научная электронная библиотека <http://elibrary.ru/>.

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, которые предусмотрены рабочей программой дисциплины, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам

Аудитория для групповых и индивидуальных занятий со специализированными материалами (видеотека, фильмотека)

Стол преподавателя - 1 шт., стол ученический- 6 шт., стул ученический- 12 шт., проектор тип 1 V311 X Nex Display Solutions кабель для видеосигнала VDH-15 BLHDMI, ноутбук HP IDS UMA i5-8265U 250 G7/15.6 inch FHD(1920x1080) Anti-Glare LED/8 Gb – 1 шт., рояль "PETROFF"- 2 шт.

Специально оборудованное помещение (режиссерская со звукотехническим оборудованием и пультами)

Рэковый шкаф 8U, глубина 500мм; активная акустическая система двух-полосная; 2231-EU 2-канальный графический эквалайзер/dbx;; Phonic SONIC STATION 22 микшерный пульт; сист.блок "Нелко Офис High" в комплекте с клавиатурой Genius KB-110 Black PS/2, мышью Oklick 105 M Optical Mouse Black USB, сетевым фильтром Defender ES 5, колонками Defender Atom S6 и монитором Philips 226V4LSB