

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО
Председатель УМС
Хореографического факультета
Буцан А.С.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
РЕЖИССУРА И ДРАМАТУРГИЯ В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ**

Направление подготовки: 52.03.01.Хореографическое искусство

Профиль подготовки: Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовить грамотного, профессионального специалиста, владеющего теорией, практикой и методикой постановочной и репетиционной работы с различными формами сценического действия, познакомить студентов с основами сценографии, дать представление о художественно-образном решении сценического пространства, специфике работы на разных сценических площадках и способного применять на практике полученные знания и умения.

Задачи:

1. Обеспечить будущих балетмейстеров-постановщиков знаниями в области технологии постановочного и репетиционного процесса.
2. Получение базовых знаний в области предмета «Режиссура и драматургия в музыкальном театре»: знание типов сценического пространства, особенностей и влияния места действия на художественно-образное решение, основных законов сцены в различных декорационных установках; познакомить с законами пространственной двухмерной и трехмерной композиции
3. Формирование профессиональных навыков и умений в освоении специфики работы сценографа для хореографического произведения.
4. Развитие творческого мышления и творческого потенциала будущих руководителей хореографического коллектива через освоение лучших танцевальных образцов хореографического наследия с позиции построения сценографии и умение применить полученные знания на практике.
5. Освоение стиля и технологии работы со сценографией репертуара профессиональных хореографических ансамблей и создания студентами своих современных хореографических произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура и драматургия в музыкальном театре» реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений вариативной части учебного плана направления подготовки 52.03.01.Хореографическое искусство, профиль подготовки: Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф).

Дисциплина «Режиссура и драматургия в музыкальном театре» изучается на протяжении 2, 3; 4, 5 семестра обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, опираются на профессиональный опыт, полученный на предыдущих этапах специализированного образования по профилю. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик: Учебная исполнительская, производственная педагогическая, преддипломная. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК -1 , ОПК-2, ПК-1, ПК -2, ПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, УК-9 в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 52.03.01.Хореографическое искусство, профиль подготовки: Балетмейстер-постановщик музыкального театра (арт-хореограф).

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1 История и теория искусств Учащийся способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства ОПК-1.3. Формирует духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, исторических и национально-культурных традиций	Знать - историю и теорию искусства;- историю мировой культуры;- историю России. Уметь -анализировать причинно-следственные связи исторических событий, влияющие на культуру того или иного региона;- выстраивать параллели развития искусства на разных исторических этапах. Владеть:- -теоретико-понятийным аппаратом по хореографическому искусству.
ОПК-2 Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства ОПК-2.3. Способствует творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к выполнению определенных социальных ролей в современном обществе	Знать: <ul style="list-style-type: none"> • педагогические принципы и технологии для составления творческого урока по танцевальным дисциплинам; • принципы построения творческого процесса; • законы драматургии. Уметь: грамотно выстроить творческий процесс; <ul style="list-style-type: none"> • погрузить студентов в творческий процесс. Владеть: <ul style="list-style-type: none"> • основами постановочной работы; • творческим подходом в педагогической, репетиторской и исполнительской деятельности.

<p>ПК-2 Способен обучать танцевальным и теоретическим дисциплинам, применять на практике методику преподавания хореографических дисциплин</p>	<p>ПК-2.1. Обучает хореографическим дисциплинам.</p> <p>ПК-2.2. Применяет на практике методику преподавания различных видов танца</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные понятия и профессиональную терминологию; – основные методы хореографической педагогики; – теорию и методику преподавания хореографических дисциплин; <p>программное содержание и методы обучения в хореографии;</p> <p>Уметь:</p> <p>планировать и профессионально осуществлять педагогическую работу с исполнителями;</p> <p>применять на практике принципы развития художественно-творческих способностей, личностных качеств и черт характера обучающихся.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной педагогической деятельности; – навыками практического преподавания хореографических дисциплин.
<p>ПК-3 Способен профессионально осуществлять педагогическую репетиционную работу исполнителями</p>	<p>ПК-3.1. Профессионально осуществляет педагогическую деятельность</p> <p>с ПК-3.2. Проводит репетиционную работу с исполнителями</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные понятия и профессиональную терминологию; – основные методы хореографической педагогики; – теорию и методику преподавания хореографических дисциплин; – основные методы и приемы репетиционной работы; – основные виды репетиционной работы; – критерии отбора и оценки исполнителей; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и профессионально осуществлять педагогическую работу с исполнителями; – планировать и профессионально осуществлять репетиционную работу с исполнителями; – корректировать технические и стиливые ошибки исполнителей; – профессионально работать с разным количественным составом исполнителей (солист, дуэт, ансамбль, кордебалет).

		<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками профессиональной педагогической деятельности; – основными методами репетиционной работы с исполнителями; – способностью профессионально работать с исполнителями; – критериями отбора исполнителей.
<p>ПК-4</p> <p>Способен собирать, обрабатывать информацию и преобразовывать ее в художественные образы, на основе произведений литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии создавать собственное художественное произведение в различных хореографических формах</p>	<p>ПК-4.1. Собирает информацию, обрабатывает и преобразует ее в художественные образы.</p> <p>ПК-4.2. Создает собственные хореографические произведения, основываясь на анализе произведений художественной литературы, изобразительного искусства, музыки, хореографии</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные законы драматургии - приемы и принципы постановочной работы. - знать принципы строения музыкальных форм - сценографию. <p>Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать и обрабатывать информацию, необходимую для создания хореографического произведения - разрабатывать режиссерский план, либретто. - создавать и разрабатывать хореографические образы - сочинять хореографический текст соответствующий задуманным образами - планировать и профессионально осуществлять постановочную (балетмейстерскую) работу с исполнителями; <p>Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа.
<p>ПК-5</p> <p>Способен профессионально осуществлять педагогическую репетиционную работу с исполнителями</p>	<p>ПК-5.1. Профессионально осуществляет педагогическую деятельность</p> <p>ПК-5.2. Проводит репетиционную работу с исполнителями</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Знать: • основные понятия и профессиональную терминологию • основные методы хореографической педагогики; • основные методы и приемы репетиционной работы; • основные виды репетиционной работы; • критерии отбора и оценки исполнителей; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • планировать и профессионально

		<p>осуществлять педагогическую работу с исполнителями;</p> <ul style="list-style-type: none"> • планировать и профессионально осуществлять репетиционную работу с исполнителями; • корректировать технические и стиливые ошибки исполнителей; • профессионально работать с разным количественным составом исполнителей (солист, дуэт, ансамбль, кордебалет). <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками профессиональной педагогической деятельности; • основными методами репетиционной работы с исполнителями; • способностью профессионально работать с исполнителями; <p>критериями отбора исполнителей.</p>
<p>ПК-7 Способен демонстрировать необходимую технику исполнения хореографии, индивидуальную художественную интонацию, исполнительский стиль видеть и исправлять технические, стиливые и иные ошибки, собственные и других исполнителей.</p>	<p>ПК-7.1. Демонстрирует необходимую технику исполнения хореографии</p> <p>ПК-7.2 Развивает необходимую художественную интонацию и оригинальный исполнительский стиль</p> <p>ПК-7.3 Контролирует качество сценического воплощения актерского замысла</p> <p>ПК-7.4 Видит и исправляет технические, стиливые и иные ошибки, собственные и других исполнителей</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методику грамотного исполнения хореографических движений, технически-сложных элементов; и трюковых элементов. - технологию интонирования и художественной образной передачи манеры. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - анализировать, воспроизводить и демонстрировать исполнителям хореографический текст; - анализировать особенности творческого почерка, стилистику и постановочные методы мастеров хореографии. - умеет видеть причинно-следственную связь появления технических, стиливых и иных ошибок исполнителей, в том числе при собственном исполнении; - умеет объяснить и раскрыть правильную технику исполнения того или иного движения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стилистикой и манерой исполнения различных направлений хореографического искусства; - музыкальностью исполнения и способностью передать ее до

		исполнителя; – способностью раскрыть перед исполнителем задачу роли, методы создания и воплощения образа;
ПК-9Способен видеть и исправлять технические, стилевые и иные ошибки, собственные и других исполнителей	<p>ПК-9.1. контролирует качество сценического воплощения актерского замысла</p> <p>ПК-9.2. видит и исправляет технические, стилевые и иные ошибки, собственные и других исполнителей</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику исполнения движений, технически-сложных и трюковых элементов. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать исполнительское мастерство, давать компетентную оценку; – умеет видеть причинно-следственную связь появления технических, стилевых и иных ошибок исполнителей, в том числе при собственном исполнении; умеет объяснить и раскрыть правильную технику исполнения того или иного движения. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основными методами репетиционной работы с хореографическим коллективом.
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	<p>УК-9.1. Знает основные документы, регламентирующие финансовую грамотность в профессиональной деятельности; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования экономической деятельности; критерии оценки затрат и обоснованности экономических решений.</p> <p>УК-9.2. Умеет обосновывать принятие экономических решений в различных областях жизнедеятельности на основе учета факторов эффективности; планировать деятельность с учетом экономически оправданные затрат, направленных на достижение результата.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> -основные экономические понятия, принципы, методы; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уметь самостоятельно принимать экономические решения; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> -навыками принятия обоснованных экономических решений в различных областях жизнедеятельности

	УК-9.3. Владеет методикой анализа, расчета и оценки экономической целесообразности деятельности (проекта), его финансирования из внебюджетных и бюджетных источников	
--	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1.1 Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения.

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Режиссура и драматургия в музыкальном театре» за 2, 3; 4, 5 семестра составляет 8 з.е., 288 акад. часов, из них контактных 136 акад.ч., СРС– 98 акад.ч., контроль 54 акад.ч , форма контроля: зачет с оценкой, экзамен.

4.2.1 Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Прак тичес кие	СРС	Контрол ь	
Семестр 2					
1	Введение в дисциплину. Типология и генезис жанров музыкального театра.	5	6		Опрос, практический показ
2	Основы режиссуры музыкального спектакля. Музыка, слово, действие.	5	6		Опрос, практический показ
3	Морфология вокально-сценических форм: от арии до массовой сцены	5	6		Опрос, практический показ
4	Работа с оркестром. Состав, партитура, тембровая драматургия.	5	6		Опрос, практический показ
5	Эволюция музыкального театра XX- XXI века.	5	6		Опрос, практический показ
6	Замысел и его реализация в музыкальном спектакле.	9	8		Опрос, практический показ
	Итого за 2 семестр (2 з.е.)	34	38		

Семестр 3					
7	Структура и композиция. Мизансцена, номер, сквозное действие.	9	4		Опрос, практический показ
8	Типология персонажей и архетипы в музыкальном театре.	4	4		Опрос, практический показ
9	Пространственно-временная организация спектакля.	9	4		Опрос, практический показ
10	Сценография музыкального спектакля	3	4		Опрос, практический показ
11	Защита экспликации	9	4		Опрос, практический показ
	Итого за 3 семестр (1,5 з.е.)	34	20		Зачет с оценкой
Семестр 4					
12	Разработка хореографической партитуры	10	4		Опрос, практический показ
13	Разработка мизансцен	5	4		Опрос, практический показ
14	Работа с актером-вокалистом	5	4		Опрос, практический показ
15	Работа с ансамблем: хор и балет	5	4		Опрос, практический показ
16	Взаимодействие с театральными цехами	5	2		Опрос, практический показ
17	Организация постановочного процесса: технологии и этапы	4	2		Опрос, практический показ
	Итого за 4 семестр (1,5 з.е.)	34	20		
Семестр 5					
18	Способы организации репетиционного процесса	10	2	0	Опрос, практический показ
19	Выпуск спектакля: творческие и организационные компоненты	10	8	30	Опрос, практический показ
20	Защита художественного проекта	14	10	24	Опрос, практический показ
	Итого за 5 семестр (3 з.е.)	34	20	54	Экзамен
	Итого за 2,3,4,5 семестр (8 з.е.)	136	98	54	

4.3. Содержание разделов дисциплины.

Тема 1. Введение в дисциплину. Типология и генезис жанров музыкального театра.

Вводный модуль устанавливает предмет изучения— синтетическую природу музыкально-сценического искусства. Анализируется генезис ключевых жанров: от мистерии и интермедии до оперы-серии и оперы-буффа, прослеживается становление оперетты, мюзикла и современного музыкально театра (contemporary music theatre). Рассматриваются базовые критерии типологии, основанные на соотношении музыки, слова и драматического действия, а также социально-историческом контексте возникновения. Определяется специфика работы режиссёра как универсального

интерпретатора, синтезирующего все компоненты спектакля. Модуль формирует картографию жанрового поля, необходимое для осознанного выбора и анализа материала.

Тема 2. Основы режиссуры музыкального спектакля. Музыка, слово, действие.

Тема раскрывает триаду «музыка-слово-действие» как фундаментальную систему координат режиссёрского мышления в музыкальном театре. Акцент делается на том, что музыка является не аккомпанементом, а первичной драматургической структурой, определяющей темпо-ритм, эмоциональную динамику и архитектонику спектакля. Слово (либретто) анализируется как семантический каркас, требующий сценической расшифровки. Формулируется ключевая задача режиссёра — найти адекватное пластическое и мизансценическое выражение для этой синтетической целостности. Студенту хореографу необходимо разобраться в основах режиссуры, поскольку движение и танец становится неотъемлемым компонентом именно музыкального спектакля, где-то выходя на передний план, где-то уходя на задний.

Тема 3. Морфология вокально-сценических форм: от арии до массовой сцены.

Модуль посвящён структурному анализу элементарных и составных единиц музыкальной драматургии. Изучаются функции и внутреннее строение замкнутых форм (ария, каватина, кабалетта) и сквозных (речитатив, мелодекламация). Особое внимание уделяется драматургии ансамблей (от дуэта до секстета) как полифонии конфликтующих эмоциональных состояний. Анализируются принципы построения сложных композиционных блоков — финалов, сцен с участием хора и массовых действий, где взаимодействуют сольные, ансамблевые и оркестровые пласты. Знание морфологии позволяет режиссёру точно формировать сценическое действие, соотнося его с музыкальной формой.

Тема 4. Работа с оркестром. Состав, партитура, тембровая драматургия.

Практико-ориентированная тема, дающая режиссёру инструменты для осмысленного диалога с дирижёром и чтения партитуры. Рассматриваются состав и функции групп симфонического оркестра, принципы оркестровки как средства эмоциональной и образной характеристики. Вводится понятие «тембровой драматургии», где тембр инструмента или группы ассоциируется с персонажем, идеей или состоянием (лейттембр). Изучается роль оркестровой ямы и вопросы баланса между сценой и оркестром. Режиссёр осваивает основы анализа партитуры для выявления кульминаций, драматургических акцентов и построения свето-пластической партитуры, синхронной с музыкальной, и далее хореографической лексикой.

Тема 5. Эволюция музыкального театра XX-XXI века.

Тема прослеживает ключевые парадигмы и разрывы в развитии музыкального театра от позднего романтизма и веризма до наших дней. Анализируются кризис «большой оперы», реформаторские поиски в работах К. Штокхаузена, Л. Берио, А. Шнитке, синтез жанров в творчестве С. Сондхайма. Рассматривается феномен режиссёрского театра и его влияние на интерпретацию классики. Отдельный блок посвящён современному музыкальному театру с его интересом к электроакустике, мультимедиа, перформативным практикам и деконструкции традиционных форм. Модуль формирует понимание современного контекста и расширяет палитру режиссёрских выразительных средств.

Тема 6. Замысел и его реализация в музыкальном спектакле.

Центральная тема о генезисе и кристаллизации режиссёрской концепции. Исследуется путь от первичного импульса и интуитивного образа к чётко сформулированной

сверхзадаче и сквозному действию. Анализируются методы «вскрытия» музыкально-драматургического материала для обнаружения его актуального смыслового ядра. Рассматриваются способы проверки замысла на возможность к презентации на сцене и соответствие музыкальной структуре. Подчёркивается, что замысел — это не абстрактная идея, а система конкретных решений по всем компонентам спектакля, которая находит своё итоговое выражение в режиссёрской экспликации.

Тема 7. Структура и композиция. Мизансцена, номер, сквозное действие.

Модуль посвящён искусству построения спектакля как целостного организма во времени. Исследуются принципы драматургической композиции: монтаж эпизодов, нарастания, спады, паузы, кульминационные точки. Мизансцена изучается как основная художественная единица режиссуры, несущая смысловую, эмоциональную и пластическую нагрузку, подчинённая музыкальной фразировке. Номер (в оперетте, мюзикле) анализируется как законченная структурная часть в общем потоке действия. Все элементы должны быть подчинены выстраиванию сквозного действия — единой динамической линии борьбы за сверхзадачу, пронизывающей спектакль от первой до последней ноты.

Тема 8. Типология персонажей и архетипы в музыкальном театре.

Тема посвящена анализу системы персонажей как драматургических функций и их психологическому наполнению. Изучается метод действенного анализа для построения роли, где каждое действие персонажа имеет вокальное и пластическое выражение. Акцент делается на том, что в музыкальной драматургии характер часто дан изначально через музыку, и задача режиссёра — раскрыть его внутреннюю эволюцию или неизменность в рамках заданной формы. Также помимо традиции разделения персонажей из комедии дель-арте, стоит проанализировать типологии междисциплинарных исследователей (В. Пропп «Морфология волшебной сказки», архетипический подход К.Г. Юнг, Дж. Кэмпбелл, роли по К.Воглеру и т.д.)

Тема 9. Пространственно-временная организация спектакля.

Исследуются фундаментальные категории сценического бытия — время и пространство — в их специфически музыкальном преломлении. Анализируются различные типы сценического времени: хронологическое (сюжетное), психологическое (субъективное) и мифологическое (циклическое), их взаимодействие с музыкальным временем (метр, ритм, темп). Пространство рассматривается как семиотическая система и пластическая среда, которая может быть иллюзорной, условной, трансформируемой или *site-specific*. Режиссёр осваивает приёмы управления восприятием времени (сжатие, растяжение, остановка) и организации пространства через мизансценический рисунок, свет и сценографию, подчинённые музыкальной драматургии.

Тема 10. Сценография музыкального спектакля.

Модуль рассматривает сценографию как активного соавтора режиссёра и визуальную метафору музыкальной структуры. Анализируются её основные функции: создание среды действия, эмоциональной атмосферы, выявление конфликта и образного строя спектакля. Изучаются принципы работы с художником-сценографом: от совместного поиска ключевой метафоры до разработки макета и планировочного решения. Особое внимание уделяется специфике музыкального театра, где сценография должна учитывать акустику, работу с оркестровой ямой, быстрые смены картин и необходимость приоритета музыки, избегая визуальной перегруженности.

Тема 11. Защита экспликации.

Тема, формирующая ключевой профессиональный сценарий — представление и обоснование режиссёрского замысла перед художественным советом, продюсером или творческой группой. Студенты учатся лаконично и убедительно излагать сверхзадачу, концепцию, жанровое и пространственное решение, трактовку центральных ролей. Формируются навыки аргументации своих творческих выборов, ответов на критические вопросы, ведения профессиональной дискуссии. Защита экспликации является точкой перехода от теоретического замысла к практической реализации, проверяя его целостность, оригинальность и реализуемость.

Тема 12. Разработка хореографической партитуры.

Тема посвящена интеграции хореографии в драматургию музыкального спектакля, где танец выступает не как вставной номер, а как органичное развитие действия, часть образов персонажей. Исследуются виды сценического танца в музыкальном театре: классический, характерный, пластическая драма, лейтмотив. Разбирается процесс создания хореографической партитуры, синхронной с музыкальной по метру, фразировке и драматургическим акцентам. Акцент делается на работе хореографа как соавтора режиссёра, решающего задачи характеристики среды, эмоционального состояния персонажей или развития конфликта через пластику массовых сцен.

Тема 13. Разработка мизансцен.

Практический модуль, углубляющий тему 7, посвящён конкретным методам построения и фиксации мизансцен. Изучается язык мизансценирования: вертикали, горизонтالي, глубина, статика и динамика, фокусы внимания. Рассматривается связь мизансцены с музыкальной формой (законченность арии, развитие ансамбля, речитативный диалог). Студенты осваивают приёмы создания мизансценического рисунка, отражающего психологию отношений персонажей и общий замысел спектакля. Практикуется работа с условной схемой сцены для планирования перемещений и группировок актёров, учитывающая точку зрения зрителя.

Тема 14. Работа с актером-вокалистом.

Тема раскрывает специфику режиссуры, направленной на синтез вокального мастерства, актёрской и пластической выразительности. Анализируются методы помощи певцу в выстраивании роли, где пение становится высшей формой сценической речи, а музыкальная фраза — носителем действия и подтекста. Изучаются приёмы соединения психологического жеста с дыхательной и резонаторной техникой с движением и хореографией. Особое внимание уделяется работе над речитативом как основой драматического диалога и над арией как кульминацией внутреннего монолога. Хореограф осваивает язык общения с вокалистом, уважающий его технические ограничения и раскрывающий его творческий потенциал.

Тема 15. Работа с ансамблем: хор и балет.

Модуль посвящён режиссуре коллективных действующих лиц. Хор рассматривается не как статичный звуковой фон, а как активный драматургический персонаж с собственной массовой психологией, мизансценическим и пластическим решением. Анализируются принципы работы с хормейстером по созданию сценического образа толпы, народа, стихии. Балетная труппа (кордебалет) изучается как инструмент создания пластического фона, атмосферы, метафоры. Осваиваются методы управления крупными массами исполнителей, подчинённые общему темпо-ритму и драматургической логике спектакля.

Для хореографа часто ставится задача нивелировать различия танцевальной подготовки балета и хора в рамках общего действия.

Тема 16. Взаимодействие с театральными цехами.

Практический модуль о творческой коммуникативной стороне профессии. Системно рассматривается работа режиссёра-хореографа с ключевыми производственно-творческими цехами: постановочной частью (сценография, бутафория, реквизит), костюмерным, гримёрным, свето- и звукоцехом. Изучаются этапы взаимодействия: от постановки технического задания (ТЗ) и утверждения эскизов до контроля на сборочных и монтажных периодах. Формируются навыки чтения технической документации (планшеты, световая партитура) и конструктивного решения конфликтов. Акцент делается на том, что чёткая коммуникация с цехами — необходимое условие точного воплощения художественного замысла.

Тема 17. Организация постановочного процесса: технологии и этапы.

Тема даёт системное видение всего цикла создания спектакля от идеи до премьеры. Детально разбираются этапы: подготовительный (выбор материала, формирование группы, экспликация), репетиционный (застольный, мизансценирование, прогоны), производственный (изготовление декораций и костюмов) и сценический (сводные репетиции, технические и генеральные). Рассматриваются современные технологии планирования (календарно-постановочный план, тайминг) и координации работ. Изучаются роли ключевых фигур: помощника режиссёра, режиссёра-постановщика, продюсера, балетмейстера, репетитора. Модуль формирует профессиональное понимание логистики спектакля как сложного проекта.

Тема 18. Способы организации репетиционного процесса.

Практико-методический модуль, посвящённый конкретным техникам проведения репетиций. Сравниваются различные методы: от работы «от стола» с детальным анализом материала до этюдного метода, импровизационного поиска и метода физических действий. Рассматриваются типы репетиций: индивидуальные, ансамблевые, сводные (с роялем, с оркестром), технические. Изучаются приёмы поддержания творческой атмосферы, решения проблем с актёрами/танцовщиками/музыкантами, эффективного использования времени. Особое внимание уделяется репетициям музыкального и хореографического материала: работе с концертмейстером, вокальным читкам и спевкам, синхронизации сценического действия с дирижёрской схемой.

Тема 19. Выпуск спектакля: творческие и организационные компоненты.

Тема рассматривает финальную, предпремьерную фазу как комплекс творческих и административных задач. Анализируется роль генеральных репетиций как последней стадии художественной сборки и отладки всех систем. Изучаются организационные компоненты: формирование афиши и программы, PR-кампания, организация пресс-показа, решение билетной программы. Рассматривается психологическая подготовка труппы к премьере, работа с волнением. Особое внимание уделяется анализу и внесению последних коррективов по итогам прогонов, а также распределению ответственности в день премьеры между режиссурой, администрацией и цехами.

Тема 20. Защита художественного проекта.

Итоговый модуль курса, представляющий собой презентацию и защиту завершённого творческого проекта — полноценной режиссёрской и хореографической разработки музыкального спектакля (или его ключевого фрагмента). Проект включает все

пройденные этапы: от концептуальной экспликации, визуального ряда (эскизы, макет) и анализа драматургии до режиссёрской и хореографической партитуры (мизансцены, работа с актёрами) и плана постановочного процесса. Защита демонстрирует способность студента к синтезу теоретических знаний и практических навыков, аргументированному отстаиванию своей художественной позиции и видению организационной реализации замысла.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/ п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Введение в дисциплину. Типология и генезис жанров музыкального театра.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
2	Основы режиссуры музыкального спектакля. Музыка, слово, действие.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
3	Морфология вокально-сценических форм: от арии до массовой сцены	Практическое занятие	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения);

		Самостоятельная работа	<p>Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
4	Работа с оркестром. Состав, партитура, тембровая драматургия.	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
5	Эволюция музыкального театра XX-XXI века.	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
6	Замысел и его реализация в музыкальном спектакле.	Практическое занятие	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и</p>

		Самостоятельная работа	практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
7	Структура и композиция. Мизансцена, номер, сквозное действие.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
8	Типология персонажей и архетипы в музыкальном театре.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
9	Пространственно-временная организация спектакля.	Практическое занятие	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)

		Самостоятельная работа	дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
10	Сценография музыкального спектакля	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
11	Защита экспликации	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины) Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
12	Разработка хореографической партитуры	Практическое занятие Самостоятельная работа	Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)

		ая работа	Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития
13	Разработка мизансцен	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
14	Работа с актером-вокалистом	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
15	Работа с ансамблем: хор и балет	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод</p>

			построения перспективы профессионального развития
16	Взаимодействие с театральными цехами	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
17	Организация постановочного процесса: технологии и этапы	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
18	Способы организации репетиционного процесса	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>

19	Выпуск спектакля: творческие и организационные компоненты	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>
20	Защита художественного проекта	<p>Практическое занятие</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Опрос по профессиональным темам; Традиционные методы (показ, объяснение, тренинг, упражнения); Аналитические методы (сбор и обработка теоретического и практического материала, анализ творческих компонентов дисциплины)</p> <p>Консультирование по профессиональным вопросам, метод построения перспективы профессионального развития</p>

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется на практических занятиях (при дистанционной форме обучения – в рамках ЭИОС). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, педагогического наблюдения, тестирования, обсуждения/дискуссий, а также творческих заданий по итогам изучения разделов семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине:

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.
В п. 6.3 приводятся вопросы к тестам, творческим заданиям и экзамену.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль:		
- опрос	ОПК -1 , ОПК-2, ПК-1, ПК -2, ПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, УК-9	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
- тест		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
- практический показ		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация:		
- Зачет с оценкой	ОПК -1 , ОПК-2, ПК-1, ПК -2, ПК3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-9, УК-9	зачтено /не зачтено (отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно)
- Экзамен		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки:</p> <p>Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с заданиями высокого уровня сложности, правильно обосновывает свои ответы.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и специальной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «высокий».</p>

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении сложных творческих заданий, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и специальной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«удовлетворительно»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при выполнении заданий стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «ограниченный».</p>
«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении заданий стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится на основании оценочных средств, представленных в отдельном разработанном документе. Диагностика методом опроса проводится по следующим темам дисциплины.

1. Введение в дисциплину. Типология и генезис жанров музыкального театра.
2. Основы режиссуры музыкального спектакля. Музыка, слово, действие.
3. Морфология вокально- сценических форм: от арии до массовой сцены.
4. Работа с оркестром. Состав, партитура, тембровая драматургия.
5. Эволюция музыкального театра XX-XXI века.
6. Замысел и его реализация в музыкальном спектакле.
7. Структура и композиция. Мизансцена, номер, сквозное действие.
8. Типология персонажей и архетипы в музыкальном театре.
9. Пространственно-временная организация спектакля.
10. Сценография музыкального спектакля
11. Защита экспликации.
12. Разработка хореографической партитуры.
13. Разработка мизансцен.
14. Работа с актером-вокалистом.
15. Работа с ансамблем: хор и балет.
16. Взаимодействие с театральными цехами.
17. Организация постановочного процесса: технологии и этапы.
18. Способы организации репетиционного процесса.
19. Выпуск спектакля: творческие и организационные компоненты.
20. Защита художественного проекта.

Типовые творческие задания

1. Возьмите один сюжет (например, историю о Золушке). Создайте три коротких описания (по 3–4 предложения) того, как эта история могла бы быть рассказана в жанрах: 1) Большой оперы, 2) оперетты, 3) рок-мюзикла. Укажите, чем будут отличаться музыка, атмосфера и финал в каждом случае.
2. Выберите отрывок известной инструментальной музыки (без слов) длиной 1–2 минуты (например, «Времена года» Вивальди). Придумайте и запишите на видео простую бытовую сцену (например, «ожидание на вокзале»), действия в которой будут идти вразрез (в контрапункте) с характером музыки (весёлая музыка + грустное ожидание).
3. Вам дана музыкальная форма — дуэт-спор (быстрый темп, переключки голосов). Придумайте для двух персонажей конкретную бытовую ситуацию для такого дуэта (например, два друга спорят, куда поехать отдыхать). Напишите 6–8 строк условного «либретто», распределив реплики между персонажами так, чтобы чувствовался музыкальный диалог.
4. Выберите любого сказочного или литературного персонажа. Подберите 2–3 музыкальных инструмента из оркестра, тембр которых, на ваш взгляд, лучше всего характеризует этого героя (например, Отелло — литавры + виолончель; Джульетта — флейта + арфа). Кратко обоснуйте свой выбор.
5. Возьмите название любой классической оперы (например, «Кармен»). Предложите одну радикальную идею для её современной постановки, которая меняет время, место или контекст (например, «Кармен» в мире киберпанка, где тореадор — чемпион виртуальных боёв). Опишите идею в 5 предложениях.
6. Выберите известную детскую песню или простой романс (например, «В лесу родилась ёлочка»). Сформулируйте для неё «сверхзадачу» — глубинный смысл, который вы хотите донести, если будете ставить на её основе маленький спектакль.

7. Используя 3–4 человека (однокурсников, друзей), постройте одну статичную, но выразительную мизансцену на тему «Неожиданная новость». Используйте только позы, взгляды и расположение в пространстве. Сфотографируйте или зарисуйте результат. Главное — чтобы по мизансцене было понятно, кто, кому и какую новость сообщил.
8. Найдите современную рекламу длиной 15–30 секунд. Определите, какой классический тип (Герой, Мудрец, Трикстер и т. д.) воплощает главный персонаж. Объясните, как визуальный ряд и действия персонажа это подтверждают.
9. Снимите на телефон два коротких (по 30 секунд) видео одного и того же простого действия (например, «человек пьёт кофе»). В первом видео время должно субъективно тянуться (скучное ожидание). Во втором — лететь (приятный перерыв). Добейтесь разного ощущения времени только с помощью монтажа (нарезки), скорости съёмки (замедление/ускорение) и игры актёра.
10. «Питчинг за 60 секунд»: выберите любой известный фильм или книгу. Представьте, что вы хотите поставить по нему мюзикл. Подготовьте и запишите на видео 60-секундный устный питч (представление) вашего проекта для продюсера. Вам нужно за минуту увлечь идеей, назвав: 1) главную идею (сверхзадачу), 2) жанр, 3) самый яркий визуальный образ.
11. Выберите один неодушевлённый предмет (зонт, стул, газета). Придумайте и снимите на видео 30-секундный «танец» с этим предметом под любую ритмичную музыку. Предмет должен стать активным партнёром, его движение — раскрывать ваше эмоциональное состояние (радость, агрессия, нежность).
12. Используя двух человек, постройте 3 разные мизансцены, которые иллюстрируют три стадии одного конфликта: 1) начало разногласий, 2) пик ссоры, 3) после конфликта (отчуждение или примирение). Снимайте так, чтобы были видны только силуэты (на фоне окна или с контровым светом). Цель — передать суть отношений через пластику и дистанцию. Задача 15.
13. Возьмите отрывок из любого поэтического или прозаического текста (6–8 строк). Произнесите его вслух три раза с разными сверхзадачами: 1) срочно предупредить об опасности, 2) нежно признаться в любви, 3) саркастично высмеять. Следите, как меняются ваш темп, интонация, паузы и жесты — это и есть основы речитатива.
14. Дайте группе простейшее действие: «переходить с одной точки пространства на другую». Задача: выполнить это действие как: 1) торжествующая толпа победителей, 2) испуганная толпа, спасающаяся от дождя, 3) сонная, апатичная очередь. Наблюдайте, как меняется групповой ритм, осанка и взаимодействие.
15. Придумайте один простой, но эффектный сценический момент (например, «в руке у актёра неожиданно появляется светящийся шар»). Напишите краткое техническое задание (ТЗ) для цеха, в котором ясно опишите: 1) что должно произойти (эффект), 2) когда (реплика или такт музыки), 3) какие требования (шар должен быть лёгким, светиться синим, диаметром 20 см).
16. Вам нужно подготовить 5-минутный показ (сцену). Составьте упрощённый календарно-постановочный план на последнюю неделю репетиций. Распишите по дням (понедельник–пятница), что и в каком порядке вы будете делать: работа с актёрами, прогоны, сводка со светом, генеральная репетиция. Учитывайте логическую последовательность.

17. Для одной и той же короткой сцены (например, «двое делят апельсин») придумайте и опишите, как бы вы провели её репетицию тремя разными методами: 1) застольный разбор (о чём сцена, мотивы персонажей), 2) этюдный метод (дать актёрам импровизационное задание на тему «спор») 3) метод от мизансцен (сразу расставить движение и жесты).
18. Составьте список дел (чек-лист) для режиссёра и помощника режиссёра, хореографа в день премьеры. Разделите его на два столбца: «Творческие задачи» (например, провести установочный разговор с актёрами) и «Организационные задачи» (например, проверить наличие программки в фойе). Внесите не менее 5 пунктов в каждый столбец.
19. Ваш итоговый проект — постановка музыкального спектакля. Вам нужно создать постер (обложку), который визуально передаёт его суть. Подберите референсы и подготовьте ТЗ дизайнеру.

Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания содержат профессиональные вопросы по дисциплине из следующих совокупностей:

1. Вопросы по методике формирования экспликации.
2. Вопросы по организации техники безопасности на сценической площадке.
3. Вопросы по понятийно-терминологическому аппарату дисциплины.
4. Вопросы по определению жанра музыкального спектакля.
5. Вопросы по генезису становления дисциплины.
6. Вопросы на знания ведущих педагогов, балетмейстеров, основателей, специалистов в области изучаемой дисциплины.

Примерные вопросы к экзамену

1. Дайте определение оперы как жанра.
2. В чём основное отличие оперетты от мюзикла?
3. Что такое contemporary music theatre?
4. Что является первичной драматургической структурой в музыкальном спектакле?
5. Перечислите три типа связи между музыкой и сценическим действием.
6. Какова главная задача режиссёра музыкального театра по отношению к музыке?
7. Что такое «финал» в опере и какова его драматургическая роль?
8. Перечислите группы инструментов симфонического оркестра.
9. Что такое «тембровая драматургия» или «лейттембр»?
10. Зачем режиссёру уметь читать партитуру?
11. Что такое режиссёрский театр и как он повлиял на оперу?
12. Назовите две характерные черты contemporary music theatre.
13. Как изменилась роль композитора в музыкальном театре XX века?
14. Дайте определение сверхзадачи спектакля.
15. Что такое «сквозное действие»?
16. В каком документе фиксируется и обосновывается режиссёрский замысел?
17. Что такое мизансцена и какие функции она выполняет?
18. Как связаны мизансцена и музыкальная фразировка?

19. В чём разница между номерной структурой и сквозным развитием?
20. Как вокальный амплуа (например, лирическое сопрано) связано с характером персонажа?
21. Какие виды сценического времени вы знаете?
22. Что такое «условное сценическое пространство»?
23. Как музыка определяет темпо-ритм спектакля?
24. Назовите две основные функции сценографии в музыкальном театре.
25. Почему в музыкальном спектакле важен принцип «ненагруженности» декораций?
26. Как сценография может быть метафорой музыкальной структуры?
27. Какова цель защиты экспликации?
28. Перечислите три ключевых раздела режиссёрской экспликации.
29. Что необходимо уметь аргументировать на защите?
30. Чем танец в музыкальном спектакле отличается от самостоятельного хореографического номера?

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Обязательная литература

1. Барыкина, Л. В. Театр и музыка всегда в диалоге. Статьи, заметки, эссе о музыкальном театре / Л. В. Барыкина. – Москва : Крафт+, 2023. – 624 с.
2. Базанов, В. В. Сцена, техника, спектакль : учебное пособие / В. В. Базанов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. – 124 с.
3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI–XX вв. / В. И. Березкин. – Москва : УРСС, 2002. – 293, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 286–289.
4. Богатырёв, В. Ю. Режиссёр в музыкальном театре : монография / В. Ю. Богатырёв. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. – 396 с.
5. Богданов, Г. Ф. Основы хореографической драматургии : учебное пособие для студентов вузов / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : МГУКИ, 2010. – 192, [4] с. : вставки к с. 7 : нот. – ISBN 978-5-94778-212-7.
6. Воротной, М. В. Менеджмент музыкального искусства : учебное пособие / М. В. Воротной. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2 Newton. – 260 с.
7. Димитрин, Ю. Г. Буфф-опера. Избранное в пяти книгах / Ю. Г. Димитрин ; худож. А. Киселёва. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. – 308 с.
8. Димитрин, Ю. Г. До самой сути. Исследования, статьи, интервью. Избранное в пяти книгах / Ю. Г. Димитрин ; худож. А. Киселёва. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2016. – 300 с.
9. Димитрин, Ю. Г. Мюзикл. Избранное в пяти книгах / Ю. Г. Димитрин, Ю. Ч. Ким, В. М. Вербин ; худож. А. Киселёва. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 276 с.
10. Димитрин, Ю. Г. Оперетта. Избранное в пяти книгах / Ю. Г. Димитрин. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. – 340 с.
11. Ефимов, И. С. Театр художников / И. С. Ефимов, Н. Я. Симонович-Ефимова. – Москва : Русский мир, 2023. – 480 с.
12. Ерёмченко, Г. А. Музыкальный театр Запада первой половины XX века. Жанры и стили. Аналитические очерки : учебник / Г. А. Ерёмченко. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. – 364 с.

13. Как смотреть оперу / ред. И. Алешина. – Москва : Крафт+, 2018. – 304 с.
14. Кириллов, А. П. Мастерство хореографа : учебное пособие / Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – Москва : МГУКИ, 2006. – 154 с. : схем., табл. – Библиогр.: с. 144–151. – ISBN 5-94778-153-0.
15. Кухаренко, И. Кругом возможно опера. Присвоение жанра / И. Кухаренко. – Москва : Аграф, 2022. – 384 с.
16. Максимов, В. И. Театр. Рококо. Символизм. Модерн. Постмодернизм : учебно-методическое пособие / В. И. Максимов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. – 496 с.
17. Макарова, А. Театр возвышенного. Оперный режиссёр Мартин Кушей / А. Макарова ; ред. И. Парина, А. Парин. – Москва : Аграф, 2017. – 224 с.
18. Овсянникова, О. А. Формирование музыкально-постановочной компетенции у режиссёров театрализованных представлений и праздников / О. А. Овсянникова, А. М. Жукова ; ред. С. В. Макаров. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 148 с.
19. Парин, А. В. Самые знаменитые оперные спектакли / А. В. Парин, А. Макарова, Е. Третьякова. – Москва : Аграф, 2020. – 480 с.
20. Розовский, М. Г. Драматургия в трёх томах. Том II. Мюзиклы / М. Г. Розовский. – Москва : У Никитских ворот, 2021. – 696 с.
21. Ряпосов, А. Ю. Режиссёрская методология Мейерхольда : учебное пособие / А. Ю. Ряпосов. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. – 408 с.
22. Сахновский, В. Г. Работа режиссёра : учебное пособие / В. Г. Сахновский ; ред. Т. С. Симонова, О. В. Шилкова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. – 252 с.
23. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии : учебное пособие / Л. И. Санникова. – 10-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2025. – 192 с. – (Театральное искусство. Драматургия).
24. Селицкий, А. Я. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / А. Я. Селицкий. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 80 с.
25. Шверубович, В. В. Режиссёр и оформление спектакля / В. В. Шверубович. – Москва : Сов. Россия, 1965. – 128 с. : ил.

Дополнительная литература

1. Андреева, М. П. Особенности создания хореографической композиции contemporary dance / М. П. Андреева, Т. С. Борисенко // Актуальные научные исследования в современном мире. — 2021. — № 2-5 (70). — С. 63–69.
2. Базанов, В. В. Техника и технология сцены : учеб. пособие / В. В. Базанов. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2023.
3. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. Т. 2 : Вторая половина XX века. В зеркале Пражских Квадриеннале 1967–1999 годов / В. И. Березкин. — Москва : Едиториал УРСС, 2023. — 320 с.
4. Боровский, Д. Макеты / Д. Боровский. — Москва : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2015. — 452 с.
5. Брейтбург, К. А. Мюзикл. Искусство и коммерция : монография / К. А. Брейтбург, В. В. Брейтбург. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 320 с. — (Театральное искусство. Драматургия).
6. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Деревалёва. — Москва : ДОКА Медиа, 2005 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). — 360 с. : ил., табл., цв. ил.

7. Климов, П. Ю. Модерн в России. Эпоха модерна, живопись, графика, сценография, прикладное искусство, скульптура, архитектура / П. Ю. Климов. — Москва : Арт Родник, 2025. — 200 с.
8. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы : учеб. пособие / В. М. Красовская. — Москва : Планета музыки, 2009. — 656 с. : ил. — ISBN 978-5-8114-0787.
9. Литвинов, Г. В. Сценография : учеб. пособие / Г. В. Литвинов ; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. — 2-е изд. — Челябинск : ЧГАКИ, 2013. — 184 с., [5] л. ил. : ил. — Прил.: с. 181–183.
10. Лукьянчиков, В. И. Сценография в пространстве режиссуры праздников : учеб. пособие / В. И. Лукьянчиков, Л. Ф. Черкашенинов ; Алтайская гос. акад. культуры и искусств. — Барнаул : АлтГАКИ, 2008. — 114, [1] с. : ил. — Библиогр.: с. 113.
11. Лукасевич, В. Паспорт спектакля: световая партитура. Основы ведения специализированной документации и ключевые этапы работы над световым оформлением спектакля // Дом культуры. — 2008. — № 2. — С. 30.
12. Порядок учёта сценическо-постановочных средств. Методические рекомендации о порядке учёта сценическо-постановочных средств в учреждениях культуры, проводящих зрелищные мероприятия // Дом культуры. — 2007. — № 10. — С. 43.
13. Санникова, Л. И. Художественный образ в сценографии : учеб. пособие / Л. И. Санникова. — 4-е изд. — Санкт-Петербург : Издательство «Лань» ; Издательство «Планета музыки», 2018. — (Учебники для вузов. Специальная литература).
14. Соллогуб, А. В. Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации : учеб. для студентов постановоч. фак. / А. В. Соллогуб ; Санкт-Петербург. гос. акад. театр. искусства, Каф. худож. оформ. спектакля. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербург. гос. акад. театр. искусства, 1995. — 58, [3] с., [15] л. ил.
15. Степина, А. Мир театр. Архитектура и сценография в России / А. Степина, А. Петрова. — Москва : Кучково поле, 2021. — 240 с.
16. Татьяна и Сергей Бархины / [без автора]. — Москва : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2018. — 300 с.
17. Френкель, М. Современная сценография. Некоторые вопросы теории и практики / М. Френкель. — Москва : ЁЁ Медиа, 2025. — 156 с.
18. Хартнолл, Ф. Краткая история театра / Ф. Хартнолл ; пер. с англ. — Москва : Ад Маргинем, 2021. — 256 с.
19. Шеповалов, В. План выпуска спектакля. Основные этапы работы над новым спектаклем // Дом культуры. — 2008. — № 1. — С. 33.
20. Шевелев, Г. В. Сцена. Механическое оборудование : учеб. пособие для театр. колледжей и вузов / Г. В. Шевелев ; Рос. акад. театр. искусства — ГИТИС. — Москва : ГИТИС, 2007. — 282 с.
21. Шверубович, В. В. Режиссёр и оформление спектакля / В. В. Шверубович. — Москва : Сов. Россия, 1965. — 128 с. :

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронная библиотека: <http://elibrary.rsl.ru>
2. Библиотека гуманитарных наук. <http://www.gumer.info/>
3. Библиотека исторического факультета МГУ. <http://www.hist.msu.ru/ER/>
4. Исторический сайт: <http://www.historichka.ru/materials/>
5. Исторический сайт: <http://www.hrono.ru/>

Доступ в электронно-библиотечную среду ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации по осуществлению профессиональной гигиены исполнителя

Обучающимся важно самостоятельно и ответственно подходить к организации профессиональной гигиены, которая заключается в самостоятельном разогреве и подготовки опорно-двигательного аппарата к физическим нагрузкам, обеспечении необходимого отдыха и разгрузочных периодов в свободное время, качественного и своевременного питания, и также водного баланса организма.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, отработка изученного танцевального движения, элемента, комбинации, упражнения, подготовка к дискуссии, подготовка сообщения, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
 Adobe Photoshop;
 AdobePremiere;
 PowerDVD;
 MediaPlayerClassic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Профессиональная специфика творческих дисциплин предполагает синтез теоретического и практического обучения, с связи с чем, лекционный материал предлагается к изучению в параллели с практическим рассмотрением учебного материала. Это обуславливает обеспечение учебного процесса на творческих дисциплинах специализированными аудиториями, оборудованными необходимым обеспечения качественного образовательного процесса условиями: наличием хореографического станка, зеркал, профессионального покрытия пола, музыкальным оборудованием.

Для обеспечения творческих дисциплин хореографический факультет МГИК имеет в наличии аудитории: 100, 101, 103, 105, 201, 203, 205, 208, 301, 303, 307 учебного корпуса 2В; 131, 133, 134 учебного корпуса 2.

Для организации самостоятельной работы, в зависимости от целей и задач, имеются в наличии практические аудитории (вышеобозначенные), а также теоретической подготовки читальный зал библиотеки МГИК и домашние компьютеры.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии).

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены институтами, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель –

Доцент кафедры народного танца, кандидат культурологии

Буцан А.С.