

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Рахимбаева И.Э.

**МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
СПЕКТАКЛЯ**

Методические указания к курсу

Саратов, 2011

Рахимбаева И.Э.

Музыкальное оформление спектакля: Методические указания к курсу. – Саратов, 2011. – 11 с.

В методических указаниях представлено краткое содержание курса «Музыкальное оформление спектакля» для направления подготовки «Художественное образование», профиль «Театральное искусство». Методические указания содержат список литературы, контрольные вопросы, виды самостоятельной работы, словарь терминов.

Методические указания могут быть использованы преподавателями и студентами, изучающих учебный курс «Музыкальное оформление спектакля».

Рецензенты:

доктор искусствоведения, профессор Демченко А.И.

кандидат педагогических наук, профессор Румянцева З.В.

Рекомендовано кафедрой теории, истории и педагогике искусства в качестве методического пособия для использования в учебном процессе

© Рахимбаева И.Э. 2011

ВВЕДЕНИЕ

Целями освоения дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» является изучение студентами основных закономерностей театральной звукорежиссуры, а также формирования музыкальных знаний; роль музыки в драматическом театре; основные формы и принципы музыкального оформления спектакля; использование музыки разных жанров; музыкальное решение и музыкальный образ спектакля, а также практическое усвоение и закрепление студентами знаний и умений. Овладение теорией и техникой музыкального оформления спектакля является необходимой составной частью профессиональной подготовки студентов. Какого бы принципа не придерживался режиссер любительского театра в работе, над музыкальным решением сверхзадачи спектакля, он, прежде всего, сталкивается с задачей музыкального подбора (как правило, это музыка композиторов разных эпох, стилей и жанров), т.е. составления музыкальной партитуры спектакля. От студентов будущих режиссеров - требуется осознанный подход к процессу «омузыкаливания» спектакля. Для этого необходимо снабдить их навыками аналитической работы с музыкальным произведением на уровне постижения компонентов его художественного мира.

Задачами освоения дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» являются:

- знакомство с музыкой как видом искусства, ее выразительными средствами и изобразительными возможностями;
- ознакомление с основными музыкальными формами;
- знакомство с принципами музыкального оформления спектакля; использование музыки разных жанров; пути решения музыкального образа спектакля.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ.

1.1. Музыка как вид искусства. Выразительные средства музыки. Специфика музыкального искусства. Эмоциональная природа музыки. *Психологический аспект музыки.* Музыка в ряду других искусств.

Специфика языка музыки. Выразительные средства музыки. Музыка - язык чувств и переживаний. Музыка и мысль.

Народность музыки. Ее национальные черты. Воплощение в музыке волевых и моральных черт.

1.2. Изобразительные возможности музыки . Передача слуховых впечатлений.

Музыка и пейзаж. Динамика и музыка. Передача движения. Особенности музыкального образа. Обобщенность. Субъективность восприятия.

Воплощение в музыке «положительного» и «отрицательного». Музыка - эстетическая категория.

1.3. Основные музыкальные формы. Музыкальные жанры. Музыкальная тема и способы ее развития. Форма музыкального сочинения. Форма как выразительное средство.

Простые формы. Период. Простая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Синтетическая форма. Реприза.

Вариационные формы. Общее понятие «Рондо».

Сложная двухчастная форма. Сложная трехчастная форма.

Музыкальные жанры. Программная музыка. Два типа программной музыки.

Увертюра. Симфоническая поэма. Фантазия.

О «границах» программной музыки. Предисловие и аннотация.

Инструментальная музыка. Инструментальный концерт. Камерная музыка. Стиль музыкального сочинения и эпоха.

РАЗДЕЛ 2. РОЛЬ МУЗЫКИ В ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ.

2.1. Русская театральная музыка.

Музыка А. Верстовского к водевилю Ленского «Лев Гурыч Синичкин»

Русские композиторы и их сочинения к театральным постановкам: А. Варламов, А. Алябьев, М. Балакирев («Король Лир»), П. Чайковский – («Снегурочка»).

2.2. Музыка в современных спектаклях.

Д.Шостакович – музыка к театральным постановкам Вахтангова («Человеческая комедия»), С.Прокофьев («Гамлет»), Я.Сибелиус («Карелия», «Смерть»). Музыка к спектаклям Р.Виктюка, Музыкальное оформление спектаклей театра «Ленком» (М.Захарова). Музыка к "Египетским ночам" (сценич. композиция по трагедиям "Цезарь и Клеопатра"), Б. Шоу "Антоний

и Клеопатра" Шекспира. Музыка к поэме "Египетские ночи" Пушкина (включая вступление, антракты, пантомимы, декламацию с оркестром, танцы и песни с хором).

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СПЕКТАКЛЯ.

3.1. Классификация театральной музыки.

Музыка в структуре театрального действия. Общие особенности театральной музыки. *Функции музыки в сценическом действии.*

Классификация по принципу использования музыки в спектакле: увертюра музыкальный пролог, музыкальное вступление, музыкальный акт музыкальный финал акта или спектакля, «мостик-связка», музыкальные по ходу сценического действия.

Классификация по способу участия музыки в сценическом действии: сюжет музыка, условная музыка.

Практика освоения музыкальных произведений, их применение в педагогической работе.

3.2. Функции сюжетной и условной музыки. Общие функции театральной музыки.

Характеристика действующих лиц «Самохарактеристика» - в водевиле. Содействие сюжетному повороту. Создание «атмосферы» сценического действия Эмоциональная или смысловая характеристика ситуации. Характеристика действия. Характеристика времени сценического действия (от точного часа-эпохи).

Национальный характер. Социальная принадлежность. Передача второго плана подтекста. «Расширение» сценической площадки. Обострение конфликта.

«Атмосфера» сценического действия, его эмоциональный фон. «Подготовка события. Характеристика действующих лиц через лейттемы персонажей. Средство сатирического обличения пародии создания комического эффекта. Конструктивно-композиционная функция (экспозиция, завязка, кульминации финал), лейтмотив.

«Расширение сценической площадки» посредством музыкальной кар пейзажа. Усиление фантастических сказочных сцен, моментов. Средство ид эмоционального обобщения (в финале). Зонги. Песня-притча.

Авторская оценка - размышления над происходящим или уже произошедшим. Отношение автора спектакля к событиям и персонажам (через музыку). Общая, единая авторская интонация, музыкально-эмоциональное «зерно» спектакля. Темпо - ритмический фактор сценического действия. Лейтмотив - его объединяющие свойства; воплощение в нем основных сюжет линий, его обобщающе-смысловая роль. Подготовка кульминации. Колорит эпохи. Национальный колорит.

3.3. Использование музыки разных жанров. Музыка в эпизоде.

Приемы связи музыки с действием: прямая (иллюстративная) связь; Обратная (контрастная) связь; Ассоциативная связь. Просмотр спектакля на DVD - «Шут Балакирев», постановка М.Захарова.

3.4. Использование музыки разных жанров. Музыка в комедии и комедийном эпизоде.

Музыка и юмор. Музыкальная ирония. Музыкальная пародия. Музыкальный гротеск.

«Случайные» совпадения. Принцип «несоответствия». Прослушивание музыкального материала по теме.

РАЗДЕЛ 4. МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ СПЕКТАКЛЯ.

4.1. Режиссерский замысел музыкального оформления.

Контрапункт и сверхзадача. Музыка - органическая часть общего замысла. Музыкальная экспликация.

Основные принципы подбора музыкального материала для спектакля: эпоха, социальная среда, национальность, жанровые признаки, стиль автора пьесы, его творческая манера.

Режиссерская трактовка пьесы, стиль и стилизация в музыке спектакля.

4.2. Работа с отобранным музыкальным материалом.

Работа с компьютером, знакомство с аудио-программами. Исходная, рабочая, чистовая фонограммы. Фрагментация, купюры, удлинения. Компиляция фрагментов и монтаж фонограммы. Выверка музыки по тексту на репетициях. Хронометраж.

4.3. Музыкальная партитура.

Лейтмотив - костяк музыкальной партитуры. Разделы (графы) музыкальной партитуры.

Способы записи, обозначения. Окончательное выстраивание музыкальной драматургии спектакля.

РАЗДЕЛ 5. ЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ.

5.1. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля.

Сущность звукового эффекта.

1. Эффект панорамирования звука.
2. Эффект имитирования.
3. Эффект унисонного звучания.
4. Эффект транспонирования звуковых частот.
5. Эффект звуковой перспективы.
6. Эффект эха и реверберации.

5.2. Озвучивание видео - и кино - фрагментов, включенных в спектакль. __Возможность либо воспроизвести текст, шумы, музыку, свойственные данному фрагменту, либо видоизменить любой из компонентов для осовременивания фрагмента или его переосмысления

вплоть до достижения комического, сатирического эффекта. Знакомство с видео - программой на компьютере.

5.3. Шумовое решение спектакля. Классификация и функция театральных шумов

а) Физическая природа звука:

динамический диапазон, частотный диапазон. Эффект Доплера. Резонанс, эхо, реверберация.

б) Психологические и психотехнические факторы восприятия звука.

в) Звук в жизни, литературе, театре, кинематографе. Ассоциативность. Эмоциональная нагрузка.

г) Образность звука. Индивидуальность восприятия. Контрапункт видео – и аудио - рядов. Звуковой эквивалент жеста. Игровые, сценические, фоновые.

Функции театральных шумов в спектакле.

Перспектива. Время и место действия. Иллюзия движения. Эмоциональная окраска эпизода. Звук - элемент сюжета. Звук - монтажная связка и т.п.

5.4. Запись звуков на натуре. Имитация шумов и звуков.

Специфика «слышания» микрофона. Панорамирование, фокусирование и другие приемы, и способы записи шумо - натуре.

Имитация с помощью шумовых приборов аппаратов, и так называемых «подручных средств».

Имитируемые шумы: ветер, вода, прибой, капель, гром, дождь, камнепад, скрипы, лодка, мотоцикл, двигатели и т.д.

5.5. Звуковая партитура спектакля.

Все звучащее: музыка, речь, шумы (в записи и «живьем») после проверок и хронометража на репетициях включается в звуковую партитуру спектакля.

Уметь привести в соответствии с режиссерским замыслом всю звуковую стихию спектакля.

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Примерные темы рефератов

1. Идея синтеза в драме и музыке;
2. Основоположники отечественного театрального искусства начала XX века;
3. Музыкально-психологические драмы Чехова и музыкальное оформление во МХАТе;
4. Принцип «омузыкаливания» спектакля и рассмотрение музыки как элемента, сопутствующего и соподчиненного действию;
5. Музыка как выразитель или комментатор главной идеи;
6. Мейерхольдовский принцип «контрапункта» - принцип несинхронности звукового и зрительного ряда, контрастного соотношения характера музыки и характера сценического действия;
7. Функции музыки и музыкального оформления в современном драматическом спектакле;
8. Значение музыкального вкуса и музыкальной эрудиции будущего режиссера театра для оформления спектакля.

ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Таршис Н.А. Музыка спектакля. - М., 2004

Дополнительная литература:

1. Хангельдиева И.Г. Музыка: театр, кино, телевидение. - М., 2000

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Контрольные вопросы и задания

1. Основы музыкальных знаний
2. Музыка как вид искусства
3. Выразительные средства музыки
4. Изобразительные возможности музыки
5. Основные музыкальные формы
6. Основные музыкальные жанры
7. Роль музыки в драматическом театре.
8. Русская театральная музыка
9. Музыка в современных драматических спектаклях
10. Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля
11. Классификация театральной музыки.
12. Функции сюжетной музыки
13. Функции сюжетной музыки
14. Функции условной музыки
15. Общие функции театральной музыки
16. Использование музыки разных жанров.
17. Музыкальное решение и музыкальный образ спектакля.
18. Режиссерский замысел музыкального оформления и методика подбора музыки.
19. Работа с отобранным музыкальным материалом
20. Музыкальная партитура
21. Звукотехническое оформление.
22. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля
23. Озвучивание видео - и кино - фрагментов, включенных в спектакль
24. Шумовое решение спектакля. Классификация театральных шумов и звуков
25. Функции театральных шумов в спектакле
26. Запись шумов на натуре
27. Имитация театральных шумов и звуков
28. Звуковая партитура спектакля

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Звуковая партитура

Звуковая партитура - руководящий документ, подсказывающий звукооператору те моменты в ходе спектакля, когда нужно включить и когда выключить фонограмму.

Звуковой монтаж

Звуковой монтаж - организация и фиксация звукового (шумового) оформления спектакля.

Звуковые сценические эффекты

Звуковые сценические эффекты - сценические эффекты, воспроизводящие звуки окружающей жизни:

- звуки природы: ветер, дождь, гроза, пение птиц;
- производственные шумы: завод, стройка и т.п.;
- транспортные шумы: поезд, самолет;
- батальные шумы: движение кавалерии, выстрелы;
- бытовые шумы: часы, звон стекла, скрины.

Звукооператор

Звукооператор - работник театра, работающий совместно с режиссером и звукорежиссером над звуковым решением спектаклей. Звукооператор:

- осуществляет звуковое и шумовое оформление спектаклей;
- руководит расстановкой микрофонов;
- проводит пробные записи особых звуковых эффектов и др.

Обычно пульт звукооператора находится в ложе перед сценой.

Звукорежиссер

Звукооформитель

Звукорежиссер - работник театра, создающий звуковое (шумовое) оформление спектакля. Часто звукорежиссер одновременно является композитором звукового оформления и конструктором шумовых приборов, режиссером, организатором и дирижером шумовой бригады.

Шумовое оформление спектакля

Звуковое оформление спектакля

Шумовое оформление спектакля - воспроизведение на сцене звуков окружающей жизни, соответствующих действию пьесы. Шумовым оформлением занимается звукооформитель или постановочная часть театра. Исполнителями являются участники специальной шумовой бригады.