МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету соціальної педагогіки та психології

______ О.В. Пономаренко

«____»_______________2020 р.

МУЗИКА ТЕАТРУ ТА КІНО

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

підготовки магістрів

спеціальності 026 «Сценічне мистецтво»

освітньо-професійна програма «Театральне мистецтво»

Укладач: Гердова Т.С., кандидат мистецтвознавства, ст. викладач.

Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри акторської майстерності та дизайну Протокол № від “ ” 2020 р. Завідувач кафедри ________ Г.В. Локарєва	Ухвалено науково-методичною радою факультету соціальної педагогіки та психології Протокол №____від “ ” 2020 р. Голова науково-методичної ради факультету соціальної педагогіки та психології ____________І.В Козич
Погоджено з навчально-методичним відділом ________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)	Погоджено з навчальною лабораторією інформаційного забезпечення освітнього процесу _______________________________- (підпис) (ініціали, прізвище)

2020 рік

1. Опис навчальної дисципліни

1	**2**	**3**	
Галузь знань, спеціальність, освітня програма рівень вищої освіти	Нормативні показники для планування і розподілу дисципліни на змістові модулі	Характеристика навчальної дисципліни	
Денна форма здобуття освіти	
Галузь знань 02 - «Мистецтво»	Кількість кредитів –3	За вибором закладу вищої освіти	
Цикл дисциплінпрофесійної підготовки	
Спеціальність 026 «Сценічне мистецтво»	Загальна кількість годин – 90	**Семестр:**	
1-й	2-й
Освітньо-професійна програма «Театральне мистецтво»	Змістових модулів 2	**Лекції:**	
12 год.	0
Практичні	
10 год.	0
Рівень вищої освіти: **магістерський**	Кількість поточних контрольних заходів –2	**Самостійна робота**		год.
68 год.	0
Вид підсумкового семестрового контролю залік	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Музика театру та кіно» є… формування художньо-творчого мислення в контексті сучасних досягнень мистецтвознавства, на основі знань кіномузики світового та українського кінематографу, творчої діяльності видатних композиторів.

Основними **завданнями** вивчення дисципліни «Музика театру та кіно» є:

1. Ознайомлення з провідними напрямками розвитку кіномузики відповідно до періодизації світового та українського кіномистецтва;
2. Усвідомлення специфіки та функцій музики у виставах та кінофільмах різних жанрів;
3. Оволодіння знаннями щодо здобутків найвидатніших композиторів у театральному та кіномистецтві, розгляд їх основних саундтреків;
4. Формування навичок аналізу музики театру та кіно у культурно-історичному аспекті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути
таких результатів навчання (знання, уміння тощо) та компетентностей:

Заплановані робочою програмою результати навчання та компетентності	Методи і контрольні заходи
1	**2**
здійснювати аналіз художніх проблем театральної вистави або кінофільму та їх музичного супроводу	Аналіз відомих вистав або кінострічок
самостійно та свідомо визначати теоретичні та практичні підходи створення музичної та візуальної єдності вистави (фільму)	Аналіз сценічних творів з метою створення переліку застосованих методів створення музичної та візуальної єдності вистави (фільму).
здійсненні власних художньо-творчих пошуків музичного оформлення вистави;	Пошуки музичного супровіду до запропонованих вистав або фільмів
впевнено обирати і застосувати валідні методики музично-творчої роботи в конкретних умовах	Написання реферату з переліком валідних методик музично-творчої роботи в конкретних умовах

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Музика театру та кіно» пов’язана з майстерністю актора, постановкою голосу, вокальним ансамблем та сольним співом, хореографією, з роботою з творчими колективами.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Музика вітчизняного театру та кіно

Тема 1. Музика у театрі та кіно на початку ХХ ст. Музичні жанри у театрі. Оперні та балетні вистави. Музичний супровід німого кіно. Жанри німого кіно. Стильові ознаки кіномузики 20-30-х років ХХ ст. Творчість С.Прокоф’єва, Дм. Шостаковича, М. Богословського, І. Дунаєвського.

Тема 2. Музика театру та кіно з середини 40-рр. - 60-х рр. ХХ ст. Трансформація опери та балету. Пісенний жанр у музиці до театральних вистав та кінофільмів. Три великих відкриття у кіномузиці цього періоду. Творчість композиторів Н. Богословського, Р. Щедріна, Б. Мокроусова, Т. Хренникова.

Тема 3. Музика театральних вистав та кіно у 60-70-ті рр. ХХ ст. Епоха музичного мінімалізму. Фільми М. Ромма, О. Столпера. Кіномузика М. Таривердиева, А. Петрова, Ал. Зацепіна, Ал. Рибникова, Е. Артем’єва. Композитор Вяч. Овчинников. Характеристика кіномузики 60-х рр. ХХ ст. Саундтрекі до екранізацій творів Ф. Достоєвського.

Змістовий модуль 2. Музика у театрі та кіно Західної Європи.

Тема 4. Витоки музичного супроводу у французькому театрі та кіно. Брати Люм’єр та музика К. Сен-Санса. Періодизація кіномистецтва Франції. Французська школа кіномузики. Визначні постаті французької кіномузики. Творчість Жозефа Косма, Жана Франсе, Франсиса Ле, Мішеля Леграна.

Тема 5. Музика італійського театру та кіно. Традиції та новації. Видатні кінорежисери та музика у їх стрічках. Творчість Розарио Джулиани**,** Эннио Морриконе, Детто Мариано, Маріо Нашимбене, Луїджі Ноно, Арман Амар.

Тема 6. Саундтрекі американського кіно. Періодизація розвитку кіномистецтва США. Знакові режисери процесу розвитку кінематографу. Ч. Чаплін, А. Хічкок. Музика Бернарда Херрмана у створенні музичного «саспенсу». Провідні композитори американського кіномистецтва. Творчість Джона Уільямса, Елмара Бернстайна, Максиміліана Штайнера, Бернарда Херрмана.

4. Структура навчальної дисципліни

Змістовий модуль	Усього годин	Аудиторні (контактні) години							Система накопичення балів		
Усього годин	Лекційні заняття, години		Практичні заняття, години		Самостійна робота, години		Теор. зав-ня, к-сть балів	Практ. зав-ня, к-сть балів	Усього балів
о/д ф.	з/дист Ф.	о/д ф.	з/дист ф.	о/д. ф.	з/дист ф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	45	11	6		5		34		15	15	30
2	45	11	6		5		34		15	15	30
Усього за змістові модулі	90	22	12		10		68		30	30	60
Підсумковий семестровий контроль – залік									20	20	40
Загалом	90								100		

5. Теми лекційних занять

№ змістового модуля	Назва теми	Кількість годин			
о/д ф.		з/дист ф.	
1	**2**	**3**		**4**
1	**Тема 1.** Музика у театрі та кіно на початку ХХ ст.	2		
1	**Тема 2.** Музика театру та кіно з середини 40-рр. до 70-х рр. ХХ ст.	2		
1	**Тема 3.** Музика театральних вистав та кіно у 60-70-ті рр. ХХ ст.	2		
2	**Тема 4.** Витоки музичного супроводу у французькому театрі та кіно.	2		
2	**Тема 5.** Музика італійського театру та кіно.	2		
2	**Тема 6.** Саундтрекі американського театру та кіно.	2		
Разом		12	0	

6. Теми практичних занять

№ змістового модуля	Назва теми	Кількість годин	
о/д ф.	з/дист.ф.
1	**2**	3	4
1	Кінокомпозитори 20-х-30-х рр. ХХ ст. Музика С. Прокоф’єва у фільмах С. Ейзенштейна. Кіномузика Дм. Шостаковича. Співтворчість І. Дунаєвського з режисерами С. Тимошенко («Три товарища»), Гр. Олександровим («Веселі ребята»), Владимиром Вайнштоком («Діти капітана Гранта»).	2	
1	Анатолій Лєпін у фільмі Е. Рязанова «Карнавальна ніч». 1956. Творчість А. Петрова у співдружності із режисером Г. Данелія. Кіномузика А. Петрова у фільмах Е. Рязанова.	2	
1	Творчість А. Петрова у співдружності із режисером Е. Рязановим. Творчий шлях Е. Артем’єва.	2	
Усього за 1 модуль		6	
2	Творчий путь у кіномистецтві композитора М. Леграна («Шербурские зонтики, «Девушки из Рошфора»).	2	
2	Кіномузика італійського кінематографу. Творчість Еніо Морріконе. Ранішні кінофільми Серджіо Леоне (60-70і рр.). Робота з Бернардом. Бертолуччі, Паоло Пазоліні, Квентіном Тарантіно (2015).		
Усього за 2 модуль		4	
Разом за два модулі		10	

7. Теми самостійної роботи

№ модулю	Назва теми	Література	Кількість годин
1	Творчіть М. Богословського (пісні до фільму «Два бойца»). Кіномузика Ісаака Шварца –до водевілю «Солом’яна шляпка». Найвищі досягнення композитора – музика у фільмах «Біле сонце пустелі», Зірка привабливого щастя», «Мелодії білої ночі»	4; Додаткова 2, 5, 6, 7, 13	11
1	Роль Вяч Овчиннікова у створенні зразку жанра-символа (вальсу). Кіномузичний світ М. Тарівердієва. Творчий шлях А. Петрова	4; Додатк: 2, 3, 5, 6, 7,	11
1	Музика О. Зацепіна у фільмах Л. Гайдая. Музичний мынымалызм у кыно та роботи Дм. Шостаковича у фільмах Гр. Козинцев. Композитор Е. Артем’єв та його знахідки у тембровій характеристиці персонажів фільмів.	1; Додатк: 1, 2, 3, 7,	12
Всього за 1 модулем			34
2	Робота Френсіса Лєя у кінофільмах К. Лелюша, Рене Клемана, Артура Хиллера. Музика Жозефа Косма, Жана Франсе.	5; Додаткова 4, 8, 11, 18.	11
2	Творчість Ніно Рота. Роль Ніно Рота в кінокартинах Ф. Фелліні. Музика до фільмів Лукіно Вісконті, Франко Россі, Даміано Даміані, Франко Дзеффіреллі, Фрэнсіса Форда Копполи.	5; Додатк: 9, 10, 12, 16, 19.	11
2	Музика Елмара Бернстайна у фільмах «Великолепная семерка» Джона Стьорджеса, «Весьма современная Милли» Джоджа Роя Хилла, «Мис страху» М. Скорсезе.	5; Дод. 15	12
Всього за 2 модулем			34
Всього за двома модулями			68

8. Види і зміст поточних контрольних заходів

№ змістового модуля	Вид поточного контрольного заходу	Зміст поточного контрольного заходу	**Критерії оцінювання	Усього балів
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Теоретичне завдання – Аналіз музики для кіно різних періодів	Питання для підготовки: Компаративне порівняння кіномузики 20-30 рр. та 60-70-х ХХ ст.		15
Практичне завдання –Аудіо-візуальне оформлення аналізу музики для кіно кінця ХХ ст.	Вимоги до виконання та оформлення: Створення презентації «Кіномузика кінця ХХ ст.»:		15
Усього за ЗМ 1 контр. заходів	**2**			**30**
2	Теоретичне завдання – Аналіз музики для кіно в італійському кінематографі	Питання для підготовки: Кіномузика у творах італійських режисерів-неокласиків	…	**15**
Практичне завдання: Аудіо-візуальне оформлення аналізу кіномузики французькому кінематографі	Вимоги до виконання та оформлення: Створення презентації «Кіномузика італійського неокласицизму»:		**15**
Усього за ЗМ 2 контр. заходів	**2**	…	…	**30**
Усього за змістові модулі контр. заходів	**4**			**60**

9. Підсумковий семестровий контроль***

Форма	Види підсумкових контрольних заходів	Зміст підсумкового контрольного заходу	Критерії оцінювання	Усього балів
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Залік	Теоретичне завдання: усна відповідь, тест	Питання для підготовки: Питання з тем курсу Питання Тесту		10 10
Практичне завдання	Письмовий виклад узагальнюючих положень по однієї з тем курсу		20
Усього за підсумковий семестровий контроль				**40**

9. Рекомендована література

Основна:

1. Литвинова О. Музика в кінематографі України: каталог. Ч.1. Автори музики художньо-ігрових фільмів, які створювалися на кіностудіях України. Київ: НАНУ, 2009. 454 с. [Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського].

2. Янковська Н. О. Творчість Володимира Гронського в контексті традицій української кіномузики: дис. … канд. мистецтвозн. Львів: ЛНМА ім. М. Лисенка, 2017. 270 с.

3. Ілляшенко В. Історія українського кіномистецтва. Київ: Вік, 2004.

4. Корнієнко І. Кіно і роки. Від німого до панорамного. Київ: Мистецтво, 1964. 260 с.

5. Западный кинематограф: Проблемы и тенденции: сб. стат. Москва: Знание, 1981. 160 с.

Додаткова:

1. Рязанцев Л. В. Звукорежисура: навч. посіб. Київ: ДАКККіМ, 2009. 144 с.

2. Фількевич Г. М. Співдружність музичний театр-музика-кіно: моногр. Київ: КНУ театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенко-Карого, 2005. 76 с.

3. Казарян А. Р.©Кіномузика українських композиторів у дослідженнях вітчизняних мистецтвознавців. *Вісник НАКККіМ*. 2’2014. с. 242-245.

4. Бабишкін О. Кінематограф сучасного Заходу. / К.: Мистецтво, 1984

5. Ландесман М. Так починалося кіно: розповіді про дожовтневий кінематограф. Київ: Мистецтво, 1972. 134 с.

6. Роміцин А. Українське радянське кіномистецтво 1941-1954 рр. Київ: НАН УРСР, 1959. 229 с.

7. Українське кіно від 1960-х до сьогодні. Проблема виживання: зб. наук. стат. Київ: Задруга, Кіно-Театр, 2010.

8. Британський кінематограф 80-х років: брошура. Київ, 1990. 26 с.

9. Богемский Г. Витторио де Сика. Москва, 1963. 231 с.

10. Босенко В. 100 режиссеров итальянского кино. Москва, 2012. 312 с.

11. Брагинский А. Ле Шануа: очерк творчества. Москва, 1972. 272 с.

12. Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания. Москва: Искусство, 1986. 302 с.

13. Гинзбург С. Кинематография дореволюционной России. Москва: Искусство, 1963. 405 с.

14. Кино. Методология исследования. Москва: Искусство, 1984. 270 с.

15. Карцева Е. Голливуд: контрасты 70-х. Кинематограф и общественная жизнь США. Москва: Искусство, 1987. 319 с.

16. Лидзани К. Итальянское кино. Москва: Искусство, 1956. 194 с.

17. Немое кино: из истории французской киномысли 1911-1933 гг. Москва: Искусство, 1988.

18. Утилов В. Мастера зарубежного киноискусства. Чарльз Лаутон.

19. Феллини Ф. Статьи. Интервью. Рецензии. Вспоминания.

Інформаційні джерела:
1. Роль музыки в кино [https://www.kinonews.ru/article_75415/#](https://www.kinonews.ru/article_75415/)

2. Музыка в кино <http://expositions.nlr.ru/ex_manus/cinema/music.php>

3. 15 фильмов, в которых музыка играет одну из главных ролей. <https://tvkinoradio.ru/article/article11878-15-filmov-v-kotorih-muzika-igraet-odnu-iz-glavnih-rolej>

4. Как музыка и звук влияют на восприятие фильма <https://www.kinopoisk.ru/media/article/3048766/>

5. Функции киномузыки. <http://www.xn--b1agadcjl6asejas6j.xn--p1ai/article_music_functions.html>

6. Музыка в театре и кино <https://allbest.ru/k-2c0b65635a3ad79b4d53b89521206c26.html>

7. Музыка в театре, кино, на TV/ <https://www.1urok.ru/categories/7/articles/20349>

8. За кадром: кто писал музыку к советским кинофильмам <https://www.m24.ru/articles/kultura/02082016/112023>

9. Проблема синтеза искусств в экранном музыкальном театре. <https://www.dissercat.com/content/problema-sinteza-iskusstv-v-ekrannom-muzykalnom-teatre>

10. Музыкальное оформление спектакля - uspu.ru › Annot_Muz_oform_Teatr_28.01.2016.doc

11. Звук в кино: технология и творчество <http://mediamusic-journal.com/Issues/8_1.html>