

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств »

Факультет культурологи и социально-культурной деятельности
Кафедра педагогики социально-культурной деятельности»

СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой
_____ Л.И.Козловская
_____ 2017

СОГЛАСОВАНО
Декан факультета
_____ Н.Н. Королёв
_____ 2017

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-
ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ**

для специальности
1-23 01 14 Социально-культурная деятельность

Составители:

*Тимонькина А.Г., ст.преподаватель кафедры педагогики СКД учреждения
образования «Белорусский государственный университет культуры и
искусств»*

Рассмотрено и утверждено
на заседании Совета университета,
протокол № 10 от 20.06.2017 г.

Минск, 2017

Составители:

Тимонькина А.Г., ст.преподаватель кафедры педагогики СКД учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Рецензенты:

Н.Н. Королев, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств;

М.И. Пинчук, директор учреждения «Республиканский дворец культуры профсоюзов».

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

УДК 793.2(075.8)

ББК 85.344я73

М 897

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

*Кафедрой педагогики социально-культурной деятельности
(протокол от № 9 от 28.04.2017г.);*

*Советом факультета культурологии и социально-культурной деятельности
(протокол № 8 от 3 мая 2017г.).*

Рецензенты:

Н.Н. Королев, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств;

М.И. Пинчук, директор учреждения «Республиканский дворец культуры профсоюзов».

Г162 Козловская Л.И., Технология социокультурной деятельности: учеб.-метод.комплекс / Л.И. Козловская и др. ; Белорус.гос ун-т культуры и искусств. – Минск : БГУКИ, 2017. – 32 с.

Учебно-методический комплекс «Музыкально-художественное оформление культурно-досуговых программ» включает в себя теоретические сведения об основах музыкального и художественного оформления различных видов культурно-досуговых программ: игровых, культурно-рекреационных, информационно-образовательных, празднично-обрядовых, практический материал для активной, самостоятельной, учебно-творческой работы студентов, их участие в разработке и реализации музыкально-художественного оформления культурно-досуговых программ. Данное издание предназначено для студентов кафедры педагогики СКД.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Конспект лекций

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Темы и методические рекомендации по выполнению практических заданий.

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов.

3.2. Контрольные вопросы и задания для самопроверки студентов.

3.3. Требования к зачету, вопросы к зачету.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. Учебно-методическая карта учебной дисциплины для дневной и заочной форм получения высшего образования.

4.2. Использование видеоматериалов

4.3. Список основной и дополнительной литературы

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по дисциплине “Музыкально-художественное оформление культурно-досуговых программ” изучается студентами специальности “социально-культурная деятельность” в 4-5 семестре, в продолжение курсов “Сценарно-режиссерские основы СКД”, “Технологии СКД”.

Цель дисциплины – формирование основы профессиональной компетентности будущих специалистов социально-культурной деятельности в вопросах музыкальной драматургии, имеющей практические навыки в работе музыкально-художественным материалом, свободно ориентирующего в области синтеза музыки, слова, действия.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- разработать и представить курс лекций по учебной дисциплине «Музыкально-художественное оформление культурно-досуговых программ»;
- представить описание лабораторных занятий, стимулирующих студентов к самостоятельной творческой работе по музыкально-художественному оформлению культурно-досуговых программ;
- предложить задания для самостоятельной работы студентов, вопросы и задания для самоконтроля.

По данной учебной дисциплине коллективом авторов – преподавателей кафедры педагогики СКД БГУКИ издано учебно-методическое пособие «Технология социокультурной деятельности, рекомендовано УМО по образованию в области культуры и искусств в качестве учебно-методического пособия для студентов специальности 1-23 01 14 Социально-культурная деятельность.

Изучение дисциплины “Музыкально-художественное оформление культурно-досуговых программ” рассчитана на 84 часа, из них 42 аудиторные, примерное распределение которых по видам занятий: 18 часов – лекционные, 50 – лабораторные.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется во время выполнения лабораторных работ и по итогам самостоятельной работы студентов, которая выполняется под контролем преподавателя. Форма контроля – “Зачет”.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Конспект лекций

ЛЕКЦИЯ 1:

ЖАНРЫ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЕ

- 1.1. Музыка в системе искусств, ее функции и жанровая специфика
- 1.2. Классификация музыки в культурно-досуговых программах

1.1 Музыка в системе искусств, ее функции и жанровая специфика

Музыка - вид искусства, отражающий действительность в звуковых художественных образах и активно воздействующий на психику человека.

Из всех видов искусств музыка наиболее непосредственно воздействует на восприятие человека, "заражает эмоциями". Язык души, так принято говорить о музыке именно потому, что она обладает сильным воздействием на подсознательном уровне на область чувств человека, но нельзя исключить при этом и воздействия на область разума.

Иногда художественный замысел музыкального произведения связан с каким-либо литературным произведением или (реже) с произведением изобразительного искусства. Такую музыку называют программной. Основная идея может воплощаться либо в обобщенной несюжетной композиции, где название лишь указывает общее направление развития музыкальных образов, либо в композиции, более последовательно передающей события (как правило, это произведения с ярко конфликтным сюжетом). Программная музыка нередко воспроизводит в звуках сюжет, знакомый слушателям из произведений литературы, живописи и других видов искусства.

Специфика особой эстетической ценности музыки, раскрывается в соотношении прикладных и специально-художественных целей творчества композитора или музыкантов-аранжировщиков.

Специфические особенности музыки, как вида искусства реализуют природу искусства в целом: способность формировать человеческую личность, передавая ей вечные ценности, нормы человеческого бытия, нравственные и моральные идеалы, накопленные культурой и отвечающие

как общечеловеческим требованиям, так и требованиям данной социальной культурной среды. Ценность такого фактора как музыка, в этих условиях зависела от стандартной типичности её формы, от близости к нормативным образцам.

Средствами воплощения музыкальных образов служат музыкальные звуки, определенным образом организованные. Основные элементы музыки (ее выразительные средства или ее музыкальный язык) - это лад, ритм, метр, темп, громкостная динамика, тембр, мелодия, гармония, полифония, инструментовка.

Для изучения искусства вообще, и музыки в частности, важное значение имеет такое понятие, как "жанр". Музыкальный жанр - это многозначное понятие, характеризующее роды и виды музыкального творчества, которые сложились исторически в связи с разными социальными (бытовыми, прикладными) функциями музыки, в связи с определенными типами содержания, жизненным назначением, условиями ее выполнения и восприятия.

Жанры имеют свои разновидности и нужно учитывать родовые и видовые значения понятий, например: инструментальная музыка (как жанр) делится на фортепианную музыку, музыку для струнных, духовую музыку и так далее. Следовательно, понятие жанра имеет два содержательных оттенка с ориентиром на внутренние (характеристику музыкального содержания) и внешние признаки. Иногда в названиях эти признаки неотделимые (симфоническая музыка, опера, балет).

1.2. Классификация музыки в культурно - досуговых программах

1. Музыкальный пролог - это начальный музыкальный раздел, фрагмент песни или пьесы, произведения, имеющий целью подготовить развитие основных эпизодов, досуг мероприятия, написанный в характере всего представления или контрастный ему.

Музыкальный пролог выполняет роль вступления или экспозиции. Его задача - собрать внимание зрителей и ввести в общую атмосферу мероприятия, в определенную эпоху, среду, подготовить к эмоциональному восприятию содержания основного раздела.

Особенность музыкального пролога - экспозиции - это лаконичный и емкий рассказ о событиях, которые будут рассказываться в основной части мероприятия с помощью произведения музыкального искусства или

сочетания музыки с другими средствами художественно - выразительного воздействия (слово, хореография, кино, пантомима и т.д.).

Музыкальный пролог может быть представлен следующими формами:

- а) увертюрой;
- б) музыкально - пластическим плакатом;
- с) музыкально - поэтической композицией;
- д) музыкальным видео - киноматериалом.

Наиболее распространенной формой музыкального пролога является увертюра.

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

- музыкально - пластический плакат - синтез музыки, пантомимы и хореографии.

Особенность - содержание такого пролога воплощается в танцах и пластических движениях, сопровождаемых музыкой, и имеет четкую тематическую направленность и сюжетное настроение.

- музыкально - поэтическая композиция - это единство слова и музыки, обладающая лаконичностью, емкостью содержания, драматургической завершенностью.

Характер музыкального пролога определяется спецификой и характером программы.

В КВН - это музыкальный выход и приветствие команд.

На праздниках, карнавалах, в обрядах, народных гуляньях, музыкальным прологом служат театрализованные костюмированные шествия участников, марш - парады духовых оркестров, традиционные ритуалы и парады самодеятельных коллективов и спортсменов на открытии фестивалей, спортивных праздниках. Музыкальные темы, прозвучавшие впервые в прологе, могут получить продолжение и развитие по ходу программы.

Каждая культурно - досуговая программа состоит из нескольких взаимосвязанных эпизодов.

. Музыкальный эпизод - относительно самостоятельный фрагмент или раздел программы, содержание которого раскрывается с помощью выразительных средств музыкального языка. Его специфика - обладает внутренней логикой построения и должен быть обязательно закончен.

Если в экспозиции происходит изложение основных тем или одной темы, то в эпизоде тщательно разрабатывается одна из них или отдельный аспект главной темы.

2. Музыкальный эпизод - это синтез готовых музыкальных произведений, принадлежащих одному или разным композиторам, в котором концентрируются сущность, содержание жизненного события, обладающего драматической законченностью, т.е. завязка, кульминация и развязка.

3. Широко используются в культурно - досуговых программах вставные музыкальные номера. Вставной музыкальный номер - музыкальное произведение, предназначенное для самостоятельного исполнения. Это может быть песня, романс, инструментальная композиция, фрагмент из музыкального фильма и т.д. Специфика музыкальных номеров в культурно - досуговой программе - они должны быть связаны с темой идеей и органично вмонтированы в сюжет программы. Задача режиссера - сделать из песни своеобразный музыкальный рассказ о жизни человека, его судьбе, чувствах и мыслях.

4. Музыкальный антракт - представляет собой миниатюрную увертюру к действию, которое будет разворачиваться в последующем фрагменте программы.

Его сценическая особенность - он является своеобразным введением, но и заключением предыдущего эпизода, т.е. выступают звена между двумя эпизодами.

Музыка антракта призвана держать темпo - ритм программы, организовать мысль и фантазию аудитории, сделать ее соучастником действия, развивающегося в музыкальных образах образов во время перестановок, пауз, перестроений.

5. Музыкальные финалы - значительная часть культурно - досуговой программы, конструктивно отделенная от предыдущих эпизодов, но органически с ними связанная для массового исполнения музыкального произведения, завершения действия. Музыкальный финал несет особую смысловую нагрузку, подводя итог мыслям и чувствам, которые возникли у

зрителя, в нем заложена основная мысль праздника, обобщающая идея программы.

Распространенной формой музыкального финала является выступление сводных оркестров, хоров, хореографических коллективов и т.д., с приемами активизации зрительного зала: коллективное пение, скандирование, шествие.

ЛЕКЦИЯ 2:

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ.

- 1.1. Звукорежиссура как вид художественного творчества
- 1.2. Принципы музыкального оформления культурно-досуговых программ
- 1.3. Порядок составления музыкально-шумовой партитуры культурно-досуговой программы.

1.1. Звукорежиссура как вид художественного творчества

Звукорежиссура зрелищных искусств является молодым видом художественного творчества по созданию звукоряда постановки (спектакля, фильма, концерта, эстрадного или циркового представления и т. д.) как художественного целого. Она имеет свои особенности в зависимости от решаемых задач, специфики материала, выразительных возможностей и технологии производства художественного зрелища. Следует отметить, что благодаря развитию мультимедиа-индустрии в последние годы сформировалась еще одна, новая область применения рассматриваемой профессии - звукорежиссура мультимедиа, специфические свойства которой обусловлены интерактивностью - взаимодействием зрителя с персонажами и объектами художественной среды в диалоговом режиме.

Звукорежиссер зрелищных искусств создает в сотворчестве с режиссером-постановщиком и композитором звуковую сферу аудиовизуального произведения, реализуя богатый спектр художественно-выразительных средств и возможностей современных технологий. Сообразно творческому замыслу режиссера, он формирует драматургически обоснованные звуковые акценты, контра-пункты к изображению, звуковой лейтмотив (лейтгему, лейтобраз, лейттема), конструирует звуковые мизансцены, обладающие пространственностью, фоноколористикой и громкостной динамикой, создает звуковые контрасты и наплывы, различные виды деформации звукового материала. Зачастую от таких чисто звуко-режиссерских решений - на каком звуковом плане (близком, крупном, среднем, общем) помещены голос, музыка или шумы, сколь длинна пауза, в

какой момент и в какой последовательности выходят на «авансцену» слухового действия различные элементы партитуры - зависят эмоционально-смысловые акценты, концепция аудиовизуального произведения.

Процесс создания звукооряда спектакля, фильма, телевизионной и мультимедиа-программы складывается из двух этапов:

- формирования концептуальной модели звукозрительного образа произведения (точнее, его звуковой сферы) на основе пьесы/ литературного сценария, режиссерской разработки, изобразительного материала;
- реализации данной концепции средствами звукорежиссуры.

Разрабатываемая концептуальная модель отражает характер звуковой образности будущей полифонической ткани аудиовизуального произведения, представляющей динамическое единство многообразия звуковых элементов. Свои планы и намерения звукорежиссер излагает в звуковой экспликации или партитуре, являющейся необходимым документом для производства и определяющей всю последующую работу над звуком.

Звуковое решение должно быть теснейшим образом связано с другими компонентами произведения, поэтому очень важно, чтобы драматург и режиссер совместно со звукорежиссером прорабатывали звукозрительные образы уже на стадии работы над пьесой/ сценарием, при создании режиссерской разработки.

Сформировавшееся у звукорежиссера в процессе предварительной работы образное представление является в определенном смысле абстрактным. На практике оно обязательно должно быть скорректировано и дополнено отображением конкретной ситуации на сцене, в студии, на съемочной площадке, а также учитывать характер звучания в конкретных акустических и психологических условиях, содержание встречных импульсов, идущих от исполнителей.

Реализация творческого замысла и материализация звуковой структуры аудиовизуальных произведений неразрывно связаны с существующим уровнем технологических возможностей, акустическими условиями звукозаписи, используемыми художественно-техническими приемами звукорежиссуры, наличием необходимого фонотечного материала. Среди необходимых этапов работы со звуком в экранном творчестве можно назвать:

- запись синхронной речи и игровых шумов на съемочной площадке (синхронная звукозапись);
- проведение речевого и шумового озвучивания в тонстудии;

- запись оригинальной музыки;
- подбор фонотечного материала и создание оригинальных звуковых эффектов;
- монтаж звуковых компонентов и их окончательное сведение (соединение) под изображение в единый звукозрительный образ и др.

Успешное воплощение творческого замысла с помощью технических средств тракта звукопередачи возможно только в том случае, если звукорежиссер знает и учитывает в своей работе комплекс разнообразных аспектов, среди которых наиболее важными являются:

- особенности звуковой структуры аудиовизуальных произведений различных видов и жанров;
- динамические, спектральные и пространственно-временные характеристики первичного звукового поля, а также исходного множества первичных звуковых сигналов (речь, музыка, шумы) и искусственных звучаний, из которых формируется звуковая сфера аудиовизуального произведения;
- комплекс ощущений, свойственных естественному слушанию;
- особенности восприятия аудиовизуального произведения (эстетические и психофизиологические);
- критерии субъективной оценки качества звукозаписи;
- системы контроля и отображения звуковой информации, используемые в процессе записи, редактирования, обработки и сведения фонограмм;
- художественно-технические приемы звукорежиссуры;
- акустические свойства ателье, студий, театров и концертных залов;
- применяемые технологии звукозаписи;
- технические средства звукорежиссерской деятельности, характеристики тракта звукопередачи.

Звукорежиссер несет всю полноту ответственности за звуковой ряд аудиовизуального произведения. Участвуя в разработке его звукозрительной концепции и реализации звуковой структуры, звукорежиссер является одним из основных членов творческого коллектива, принимая участие в создании произведения с начала до конца. Главная его задача - возможно более полная передача всего комплекса ощущений, свойственных естественному слушанию: пространственного впечатления, прозрачности звучания,

звукового (музыкального) баланса, тембральной окраски, динамических нюансов и т. д.

1.2. Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки

В каждом конкретном случае звукорежиссеру надо точно знать, что музыка должна выражать, на что она должна работать в той или иной сцене, в том или ином месте спектакля. Только при умении охватить взглядом произведение в целом можно выявить, где, в какой действенной функции, какая именно нужна музыка.

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

Наибольшее эмоциональное воздействие на зрителя музыка производит лишь при ее экономном введении и именно в тех местах, где она дополняет действие и помогает восприятию зрителя. Но вместе с тем нередко ограничение в музыке идет не от творческой мысли, а от отсутствия ее.

Возможно, что надо продумать отдельные номера сюжетной музыки, не предвиденные автором, но раскрывающие какие-то стороны сценической жизни героя, например звучащая песенка за околицей села или в городском саду, проходящая фоном при важном разговоре действующих лиц. Может быть, надо поручить главному герою исполнить какое-либо музыкальное произведение в момент раздумья и т. д. Но все это ни в коем случае не должно «придумываться» только ради того, чтобы поподробнее изобразить быт. Все эти музыкальные детали (так же, как, впрочем, и любая деталь постановки - в декорационном оформлении, в костюме и пр.) не должны изменять главному - той мысли, ради которой написана пьеса и ставится спектакль.

Часто план музыкального оформления не содержит точно какого-либо одного метода: в одной сцене музыка может быть введена как иллюстративно-изобразительный элемент, в другой она раскрывает идейный смысл сцены или характер героя, его настроение. В этом же спектакле может быть и увертюра, и музыкальный финал, выдержанные в одном стиле.

При определении места включения музыки, естественно, возникает вопрос и о ее жанре, ритме, темпе, характере оркестровки. Вероятнее всего, что звукорежиссёр уже «видит» какие-то определенные музыкальные произведения, подходящие для данного сценического куска. Поэтому все мысли, возникающие по ходу работы, он заносит в свой предварительный план музыкального решения спектакля. Наметив решение по вводу музыки в те или иные места пьесы, звукорежиссёр встречается с режиссером.

После того как план музыкального оформления разработан, возникает не менее важная и не менее трудная задача - подбор конкретного музыкального материала.

1.3. Порядок составления музыкально-шумовой партитуры культурно-досуговой программы.

Современная звукорежиссура оказывает большое влияние на формирование звуковой среды эфирного пространства.

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

Музыкальная партитура необходима для понимания общего музыкального сопровождения проекта и представляет собой «черновик» главной музыкальной темы, звукового логотипа, и т.д.

Партитура является документом, следуя которому проводят звуковое сопровождение проекта. Звуковая партитура сверяется с режиссерским экземпляром сценария, согласовывается с руководителем музыкальной части и утверждается режиссером. После этого все изменения и исправления в партитуру вносятся только с разрешения режиссера.

Все изменения, вводимые в звуковое сопровождение мероприятия, - ввод и исключение отдельных музыкальных и шумовых фрагментов, изменение реплик на включение и выключение и пр. - указываются в партитуре на вклейках, на месте старых сведений. Во избежание путаницы, не рекомендуется в партитуре исправлять, зачеркивать, надписывать и переставлять текст.

Партитуру желательно отпечатать в нескольких экземплярах: один экземпляр - рабочий, с которым звукорежиссер работает на мероприятии, -- брошюруется отдельно, другой хранится в архиве.

Также практикуется использовать на мероприятии вместе с партитурой экземпляр сценария. Следя по его тексту за развитием действия, звукорежиссер может более уверенно вести звуковое сопровождение программы.

Звуковая партитура музыкальных и шумовых номеров, не связанных непосредственно с работой звукорежиссера и относящихся к работе музыкантов, составляется руководителем музыкальной группы или помощником режиссера. Обычно для этого используют режиссерский вариант сценария, по которому помощник режиссера дает на мероприятии указания музыкантам.

ЛЕКЦИЯ 3:

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИНТЕЗИРОВАННЫХ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТАХ.

- 1.1. Особенности аудиовизуальных технологий
- 1.2. Лазерные эффекты

1.1. Особенности аудиовизуальных технологий

Развитие искусства и культуры находится в диалектической взаимосвязи и взаимозависимости с научно-техническим прогрессом. Достижения науки, техники и технологии, внедряемые в сферы искусства и культуры, расширяют их возможности, стимулируют возникновение новых видов искусства, новых синтезированных жанров (метажанров), новых способов создания, распространения и потребления художественной продукции, приобретая невиданные ранее новые способы воздействия на массовую аудиторию. При этом и художественная культура путем генерирования своих новых выразительных возможностей способна оказывать стимулирующее воздействие на изменение социального климата, формирование массовых вкусов, ориентации, идеалов.

Для современного массового музыкального искусства характерно стремление к синтезу, использование мультимедийных подходов: музыки, звука, пластики, слова, цвета, программирования, режиссуры, композиции, кино, телевидения, что требует специальных, профессиональных знаний во всех этих областях.

Начиная с последней четверти XX в. в сфере массовых музыкальных представлений стали все шире применяться новые аудиовизуальные и телекоммуникационные технологии. Под их воздействием существенно обновилась жанровая система этого вида массового искусства. В частности, эстрадный концерт трансформировался в вокально-танцевальное светозвуковое шоу. Появился новый жанр - видеоклип, являющийся квинтэссенцией современных мультимедиатехнологий и мощным рекламным средством для других жанров.

Смена поколений технических средств в конце XX в., получившая название «электронной революции», привела к внедрению в синтезированные музыкально-художественные произведения таких технологий, как электронный монтаж, компьютерные спецэффекты, «оцифровка» как звукового, так и визуального каналов, съемка отдельных эпизодов, репетиций с помощью видеотехники; и их использование как во время представления, так и при создании так называемой «телеверсии» и последующего тиражирования на DVD-дисках, в файлах цифровых

форматов.

Это позволило создателям синтезированной музыкально-художественной продукции наряду с классическими средствами выразительности (например, в музыке - лад, гармония, ритм, динамические оттенки и др.) использовать абсолютно новые, порожденные возможностями электронных музыкальных инструментов (синтезаторов) и компьютерных программ обработки звуковых и видеосигналов (сложные синтезаторные пассажи, арпеджио, звуковые эффекты, которые не может исполнить человек на традиционных инструментах, и др.). Отличительной особенностью всех этих представлений является их синтезированность (полисенсорность, многоканальность), предполагающая органичное взаимодействие нескольких пластов восприятия: звукового (включающего реальное и срежиссированное звучание) и визуального (которое можно разделить на пластически-сценическое, сценографическое и костюмное). В рамках таких представлений музыканты используют самые разнообразные инструменты - акустические, электроакустические, электронные, синтезаторы, компьютерную музыку, их сочетание между собой и с заранее записанными фонограммами. Традиционный «живой» творческий процесс выступления может совмещаться с одновременным проигрыванием специально написанной фонограммы. Композиционной основой в таком случае служит фонограмма, а музыканты играют свои партии с элементами импровизации. Певцы также широко используют возможности новых технологий - сочетание «живого» исполнения с инструментальной фонограммой, даже пение дуэтом или с хором, когда их партии записаны на фонограмму; нередко и полностью фонограммное исполнение, позволяющее солисту активно танцевать на сцене в составе хореографической группы, не боясь сфальшивить или сбить дыхание. Меняется понимание театральности, динамики действия.

Аудиальные технологии можно подразделить на технологии звукоизвлечения, звукоусиления, звукооформления и звукозаписи. «Современные системы звукозаписи и звуковоспроизведения, все звенья, от микрофона до громкоговорителя, проделали большой путь в деле усовершенствования параметров, и приблизились к порогам ощущений».

Системы звукоусиления за последнее десятилетие прошлого века также претерпели существенные изменения, обусловленные как более точными сведениями о физических и психофизических процессах, так и применением новых приборов, созданных на базе новейших электронных технологий и материалов. Так, благодаря появлению мощных усилителей на основе полупроводников стала возможной разработка громкоговорителей большой единичной мощности с одновременным уменьшением их массы. Процессоры обработки сигнала и микшерные пульта также сменили элементную базу, что привело к расширению функциональности этих приборов. Появились компьютерный интерфейс и дистанционное управление приборами,

основанное на цифровой технологии доставки сигнала. Широкое применение получили радиопередающие микрофонные системы, что позволило разгрузить сценическую площадку от огромного количества проводов.

1.2. Лазерные эффекты

В современных массовых музыкальных представлениях нашли широкое применение **лазерные эффекты**. Лазеры способны рисовать различные изображения, от простейших фигур до любых надписей и образов на сцене, стенах и даже на облаках. Трудно представить себе современное шоу и без пиротехнических эффектов (пламяобразующих, искрящихся, цветных), которыми, как никакими другими, можно особенно ярко подчеркнуть нужный музыкальный эпизод. Компьютерная система управления позволяет точно попасть в любую долю и заполнить пиротехническим эффектом более продолжительные отрезки времени. Дальнейшее развитие технических средств аудиовизуальных представлений будет также базироваться на внедрении новейших достижений научно-технического прогресса и современных технологий. В частности, это внедрение средств компьютерной графики, технологий мультимедиа. «Голографическая проекция, технология “прорезания” по цвету (применяемая сейчас в основном в кинематографе и на телевидении), внедрение мобильных технологий с целью создания атмосферы интерактивности, участия в действе каждого зрителя - вот элементы сценографии завтрашнего дня». Теоретически уже сейчас возможно осуществить выступление на одной сцене нескольких исполнителей, находящихся в настоящий момент в разных местах, - современные средства коммуникации это позволяют, в том числе и сеть Интернет. Здесь есть почва для творческих фантазий режиссеров будущего.

Для изготовления такой художественной продукции, помимо авторов и исполнителей, потребовалось и возникло новое сообщество специалистов междисциплинарного профиля: звукорежиссеров, режиссеров по свету, видеорежиссеров, специалистов по электроннокомпьютерным технологиям, по спецэффектам и др. Роль этих «узких» специалистов весьма значительна. Ведь неправильно отстроенный микрофон, несфокусированный, неоткалиброванный световой прибор, неаккуратно установленное пиротехническое устройство, сбой в программном обеспечении компьютера могут перечеркнуть все усилия авторов и исполнителей, точно так же, как накладки при «живом» исполнении (или дефекты в фонограмме) сведут на нет идеальную сценографию и замечательный сценарий.

Подводя итог, можно констатировать, что современные технические средства и аудиовизуальные технологии в синтезированных музыкально-художественных проектах обладают своим ценностным комплексом:

- играют важную культуросозидающую роль, давая серьезный толчок к развитию различных форм и видов массового искусства;
- способствуют усилению эстетического и эмоционального эффекта, производимого на зрителя, расширяют представления о многообразии эстетических феноменов в современных массовых музыкальных представлениях, выступают в качестве средств выразительности;
- их использование приводит к появлению новых профессий (таких, как звукорежиссер, режиссер по свету, видеорежиссер и др.), которые наряду с авторами и исполнителями становятся полноправными соавторами создаваемых музыкально-художественных произведений.

ЛЕКЦИЯ 4:

СЦЕНОГРАФИЯ

- 1.1 Общее понятие сценографии
- 1.2 Декорирование сцены: особенности
- 1.3 Свет и другие спецэффекты

1.1. Общее понятие сценографии

Сценография(театрально-декорационное искусство) — вид художественного творчества, занимающийся оформлением спектакля и созданием его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве.

Под сценографией понимают создание зрительного образа посредством декораций, костюмов, освещения и постановочной техники.

Сценография может быть подробной, лаконичной или минимальной. Особая зрелищность, сложные эффекты требуют работы сценических механизмов, которые могут сменить декорации за занавесом или на глазах у публики.

Сцена – это специальная площадка или подиум для проведения различных представлений. Какое бы ни было мероприятие – от торжественных собраний до театральных постановок – это окно в другой мир, а значит, оформление сцены должно соответствовать тематике мероприятия. Для пьесы Шекспира нужны исторические костюмы и декорации в стиле средних веков, для торжественного собрания в честь национального праздника – флаг и герб.

1.2. Декорирование сцены: особенности

Прежде всего, стоит позаботиться об идейном наполнении сцены. Весь дизайн дальнейшего оформления зависит от тематики мероприятия. Соблюдение стилистики, темы и настроения – гарантия успеха и восторженных оценок. Вид сцена может иметь самый разный, важно не перестараться с оформлением, полагаясь больше на качество, чем на количество дизайна.

- Для театра эскизы и макеты оформления сцены создает художник. К каждому спектаклю все атрибуты оформления сцены — декорации плоские и объемные — изготавливаются отдельно. Даже сам занавес может быть визитной карточкой спектакля.
- Для официальных мероприятий на сцене устанавливают президиум и кафедру для докладов. Оформление может быть просто в виде задрапированного в нейтральных тонах фона. Можно использовать и государственные символы.
- Для корпоратива или свадьбы простора для фантазии больше: ткань, цветы, баннеры, бумажные гирлянды, надувные конструкции.
- Выступления музыкальных групп требует особого светового и шумового оформления, дымовых и прочих эффектов современных шоу-программ.

Композиции из ткани

Драпировки из ткани только на первый взгляд банальны и предсказуемы. Пышные арки из мягких складок создают ощущение окна или двери для перехода в другой, волшебный мир сказки. Если тематика мероприятия именно такая, то лучшего способа декорирования сцены и не придумать. А поскольку ткани бывают разные, а значит, и драпировки получаются разные, при правильном выборе ткани, места и способа ее крепления можно создавать самые причудливые образы. Эксклюзивные ткани или обычный хлопок благодаря многообразию цветов, оттенков, сочетаний материалов и рисунков превращают обычную сцену в неподражаемое зрелище. Лучше увидеть на фото оформление сцены тканью, чем описывать все варианты.

Танцующие фигуры

Надувные декорации – особый и сравнительно новый вид украшения сцены, имеющий свои преимущества. В первую очередь, невероятное количество форм и типов, удобство в эксплуатации, быстрая установка без особых затрат. Вопреки существующему мнению такие декорации вполне надежны и практичны для любых погодных условий и прекрасно сохраняют вид после многократного использования. По задумке оформителя они могут принимать самые разные формы, постоянно удивляя зрителей.

1.3. Свет и другие спецэффекты

Сценическое освещение — это искусство, а значит общего принципа быть не может, но можно выделить несколько закономерностей.

1. Освещение на сцене не существует само по себе, оно является основой для создания визуального образа. Трудно представить в одном свете народный танец и выступление рок-группы.
2. Освещение сцены не должно быть монотонным – акценты и паузы, стиль и гармония. Закончился номер на сцене — перенести освещение на лица, выделить музыкантов.
3. Действие на сцене все время меняется, и свет должен давать четкую видимость следящим лучом прожектора или другими источниками освещения.
4. Для придания сцене глубины подсвечивают и задний план.

Такое оформление сцены требует наличия специального оборудования, но эффект от зрелища перекроет все затраты. Фирмы, занимающиеся доставкой такого оборудования, продают его в комплексе: светомузыка, акустические эффекты, при желании, и вентиляторы, и дымомашины.

Если свадьба или юбилей у вас с размахом, грех игнорировать спецэффекты. Ведь для того они и придуманы, чтобы удивлять гостей и дарить положительные эмоции. Трудно сказать, какие из них не подходят для сцены: туманный и водный экран, генераторы огня, голограммы и лазерные шоу – все это просто создано для креативного оформления сцены. Отдельное место в оформлении отводится пиротехнике, имеющей самое разное применение — от постоянного действия до украшения главного момента праздника. Спецэффекты и пиротехника поддерживают живую атмосферу, добавляя сцене яркости и энергетики.

Уместно вспомнить и о генераторах эффектов – ветер, снег, пена, туман, дым, огонь, мыльные пузыри, конфетти, фонарики. При творческом подходе, комбинировании разных приемов оформления ваша сцена будет самой оригинальной, стильной и динамичной.

ЛЕКЦИЯ 5:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

- 1.1 Комплексное использование технических средств
- 1.2 Монтаж звука и видеоряда

1.1 Комплексное использование технических средств

Комплексное использование технических средств позволяет понять именно сценографический подход. Термин "комплексное использование технических средств" нередко трактуется с количественной стороны: чем больше сумел организатор (режиссёр; менеджер социально-культурной деятельности и т.п.) использовать в оформлении мероприятия разнообразных технических средств, тем лучше. При этом основным и единственным критерием эффективности их использования является техническое соответствие ГОСТам.

Технические средства являются ярким вспомогательным средством художественной выразительности не только в создании среды, но и в разработке основных компонентов творческого замысла, в частности сюжетно-композиционного решения. Если исходить из того, что сюжет, к примеру, в клубной драматургии— это совокупность каких-то явлений, событий (или игровых элементов), расположенных в определенной последовательности и раскрывающих тему в намеченном объеме, характеризующих тот или иной конфликт, то необходимо отметить, что технические средства могут играть значительную роль в его разработке. В работе над сюжетом основные творческие трудности при разработке социально-культурного мероприятия возникают при решении трех задач:

- разработка определенной последовательности изложения материала, логики развития основной мысли, что связано с поиском интересного сценарного хода.
- организация на этой основе событийного, т. е. конфликтного, действия.
- разработка художественно-образного решения всего замысла, т. е. создания единой художественной формы мероприятия.

Таким образом, технические средства в современной социально-культурной деятельности все больше утверждаются в качестве ведущих средств фиксации фактического материала по двум основным причинам: технические средства повышают оперативность и качество фиксации факта, эффективность сбора материала; технические средства позволяют фиксировать факты в различных ракурсах; на различном фоне, выдвигая на первый план самое характерное, наиболее значимое для нас, т. е. позволяют уже на этапе сбора фактов передавать авторское видение материала, показывать местный материал под необычным углом зрения.

1.2. Монтаж звука и видеоряда

1. Монтаж видеоряда в сочетании с фонограммой шумов или музыки либо их комбинация при полном отсутствии речи.

2. Монтаж видеоряда с использованием дикторского текста, текста ведущих, документальной речи.

3. Монтаж видеоряда и текста на каком-то звуковом фоне.

4. Монтаж видеоряда с внутренним монологом героя или чередование видеоряда с обычным разговором в зале; эта форма монтажа часто используется в тематических вечерах и особенно в вечерах-портретах. Так, на одном из вечеров, посвященных ветерану совхоза, старейшему жителю села, рассказ о его молодости строился на монтаже двух звуковых и двух зрительных компонентов. Герой вечера вместе со всеми смотрел на слайды с фотографиями из прошлого села, страны, его жизни. А в это время звучал его голос: он неторопливо, как бы вслух вспоминал. Это был не комментарий, а внутренний монолог пожилого человека, его неторопливые размышления о жизни. Рассказ этот дополнялся различными музыкальными заставками.

5. Монтаж видеоряда с условным воображаемым звуком. Это, как правило, целые звуковые картины, рисующие воспоминания, галлюцинации, мечты, сны, звуковые сопоставления и т. п. Обычно в практике в этой форме монтажа видеоряд дается крупным планом с постепенным укрупнением детали. К годовщине Октябрьской революции в одном из Дворцов культуры Ленинграда был подготовлен большой вечер для пионеров и школьников, в котором центральное место занимала композиция о мальчишках гражданской войны, построенная как "ожившие воспоминания" участника гражданской войны, навеянные на него буденовкой из школьного музея. композиция начиналась сценой открытия школьного музея. Каждый экспонат поочередно выхватывался лучом света, и в зал врывались звуковые картины минувших дней. Они звучали из разных планов сцены и зала, то постепенно затихая, то усиливаясь. И вот первым планом звучит только одна звуковая картина — прием добровольцев в Красную Армию, а на постепенно темнеющей сцене остаются два ярких световых луча, освещающих лицо ветерана и буденовку. Включается свет — и на сцене уже не музей, а какое-то помещение 20-х годов, оно заполнено красноармейцами. Командир вручает "ту самую" буденовку художавому подростку. В данном случае монтаж, строящийся на чередовании и совмещении нескольких звуковых картин и деталей (экспонатов музея), был средством создания своеобразного сценарного приема, через который раскрывалось содержание композиции.

6. Монтаж видеоряда с заглушением речи и диалога шумами или музыкой, искажение речи, немая артикуляция, действие без слов, безмолвие. В упомянутой выше композиции при помощи этой композиции действие возвращалось из 20-х годов в настоящее, в школьный музей.

7. Монтаж фонограммы (шум, голоса, музыка и т. д.) с полной темнотой, без видеоряда. Этот прием в художественно-массовой работе может выполнять

самые разные творческие функции — от показа времени действия до передачи внутреннего состояния героя. Как показывает практика, эта форма монтажа обладает большой силой эмоционального воздействия только в том случае, если темнота как компонент монтажа имеет продуманную, точно выверенную соразмерность с остальными компонентами, когда ее продолжительность оправдана.

ЛЕКЦИЯ 6

СЦЕНИЧЕСКИЙ РЕКВИЗИТ И БУТАФОРΙΑ В КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ПРОГРАММЕ.

- 1.1. Декорационное оформление и бутафория
- 1.2. Особенности сценического костюма
- 1.3. Грим

1.1. Декорационное оформление и бутафория

Раньше, словом **бутафория** обозначали специально изготовленные предметы, которые применялись в театре, вместо реальных вещей. В наши дни, бутафорию применяют не только в спектаклях, но ее используют как праздничное оформление и в рекламных акциях, в оформлении корпоративных праздников и мероприятий, оформлении детских праздников. Большая декорация всегда интересна, а изготовление возможно только по технологии бутафории.

Впервые бутафорские предметы появились одновременно с появлением театра. Широко применялась бутафория в итальянской комедии дель-арте.

Вторая мировая война дала новый толчок развитию бутафорских предметов. Изготавливались муляжи танков, артиллерийских орудий, складов с целью обмана противника, сосредоточив его внимание на бутафорских, а не реальных силах, представляющих какую-либо угрозу.

Муляжи видеокамер применяются в настоящее время там, где существует угроза хулиганства или краж, и при правильной установке понижают вероятность этих правонарушений на 36%. Слово “бутафория” означает специально изготовленные предметы, которые используются в театральных спектаклях вместо настоящих вещей, увеличенные муляжи товаров активно используются в рекламных акциях и оформлении витрин, куклы становятся украшением интерьеров, точные копии предметов, реквизитом для телевизионных съемок.

Декорация (от фр. decoratio — украшение) — в широком значении слова — всякое художественное украшение предмета или помещения. Отсюда глагол: декорировать — производить художественное украшение, и

прилагательное декоративный, применяемое на языке архитектуры в противоположность к термину «конструктивный» ко всему тому, что не составляет необходимого элемента в сооружении, не обусловливается требованиями механики и практическими целями, но служит единственно к приданию постройке изящнейшего вида. Декорация здания должна соответствовать его характеру и стилю, не нарушать его основных форм, а, напротив того, выказывать их с возможно большею ясностью и красотой.

Декорационное искусство - является одним из важнейших средств выразительности театрального искусства, это искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций и костюмов, освещения и постановочной техники. Все эти изобразительные средства воздействия являются органическими компонентами театрального представления, способствуют раскрытию его содержания, сообщают ему определенное эмоциональное звучание. Развитие декорационного искусства тесно связано с развитием театра и драматургии.

Декорация (от лат. decoro - украшаю) - оформление сцены, воссоздающее материальную среду, в которой действует актер. Декорация "представляет собой художественный образ места действия и одновременно площадку, представляющую богатые возможности для осуществления на ней сценического действия". Декорация создается с помощью разнообразных выразительных средств, используемых в современном театре,- живописи, графики, архитектуры, искусства планировки места действия, особой фактуры декорации, освещения, сценической техники, проекции, кино и др.

Реквизит (от лат. requisitum требуемое, необходимое): Совокупность подлинных или бутафорских предметов для театрального представления. Помогают зрителю почувствовать обстановку времени и места действия. В современном значении также используется для обозначения любых предметов, необходимых для представлений в цирке, при киносъемке и т. д.

1.2. Особенности сценического костюма

Костюм (от лат. costume)-может означать одежду в общем или отличительный стиль в одежде, отражающий социальную, национальную, региональную принадлежность человека. Костюм может также означать художественное сочетание аксессуаров на картине, статуе, в поэме или пьесе, соответствующее времени, месту или другим обстоятельствам. Ещё одно возможное значение обозначает определённый стиль одежды, в которой человек мог бы изобразить несвойственную ему роль, например, маскарадный костюм или актёрские костюмы.

Выразительную структуру костюма определяют:

- конструкция формы (объемы, линии, фасоны);
- фактура материала (легкая, тяжелая, жесткая, мягкая, прозрачная, плотная, гладкая, ворсистая)
- цвет, тон материала (ахроматический, хроматический, теплый, холодный, светлый, темный, яркий, бледный и т. п.).

1.3. Грим

Несмотря на то, что сценический грим является одной из составляющих создания образа, он вполне может претендовать на звание самостоятельного направления в искусстве. Возможности современного сценического грима чрезвычайно широки: лицо человека можно преобразить до неузнаваемости, для техники гримирования не существует этнических, гендерных или возрастных границ. И всё же основной задачей гримировки продолжает оставаться выразительность, ориентированная на создание целостного, гармоничного образа.

Профессиональный гример

Одним из признаков профессионализма гримёра считается умение уловить особенности мимики артиста и придать им сюжетную осмысленность. В этих целях акцентируются контуры глаз и губ, складки или морщины, подчёркивающие выражение лица. При нанесении грима следует принимать во внимание интенсивность освещения сцены: слишком контрастная раскраска рискует выглядеть грубовато при ярком свете, в то время как слишком бледная или размытая просто потеряется в сценическом полумраке.

Примеры грима: создание образа

Создание внешности персонажа с помощью грима в профессиональном театре часто основано на обращении к стереотипам. Используя эти закрепившиеся в памяти образы, гример легко влияет на восприятие зрителей.

Лицо юноши или ребенка

Характерными чертами юношеского лица традиционно считаются чистота лица, ярко очерченные губы маленького рта, неяркие правильно очерченные

брови. Черты лица в этом случае не должны выглядеть вульгарно: грим используется естественных тонов.

Комический персонаж

Персонажу, которому предстоит стать комическим положен высокий узкий лоб, бледный тон лица с нелепым румянцем. Брови в этом случае удивленно поднимаются, утолщаются и изгибаются. Губы, напротив, делаются визуально уже. Так как мы говорим о молодом персонаже, то грим выполняется особенно чисто, чтобы избежать его карикатурности.

Описанные нами примеры очень стереотипны, но знание подобных схем очень полезно для новичков. Эта прекрасная основа для творчества, толчок, помогающий сделать первый шаг в поисках своего направления.

ЛЕКЦИЯ 7:

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ

1.1 Афиши. Плакаты. Постеры.

1.2 Понятие, сущность рекламной кампании

1.1. Афиши. Плакаты. Постеры.

В настоящее время в деловом мире возродилось создание плакатов, постеров и афиш. Сегодня этот способ донести до целевой группы информацию о реализуемом товаре или предоставляемых услугах является одним из самых экономичных. Применяют его повсеместно, начиная с офисов и салонов и кончая точками реализации. Если рекламный носитель рассчитан на долговременное использование, можно заказать дополнительное ламинирование, т.е. покрытие защитным слоем.

• Плакаты

Их основное отличие заключается в возможности ярко, может даже не в совсем традиционной форме, продемонстрировать товар, повисить спрос на него. Они хорошо видимы со значительного расстояния, сразу бросаются в глаза и гармонично вписываются в современный интерьер помещений.

Благодаря этому ими охотно украшают не только офисы, но жилые комнаты. Популярность данных рекламных носителей очень высока, поэтому их заказывают в достаточно больших объемах. Технические средства позволяют нам создавать рекламные шедевры без единого изъяна. Наши заказчики удивляются, как нам удается изготавливать такие великолепные

носители, мы, конечно, можем ответить, что всему причина опыт, но это было бы не совсем правдой. Современное оборудование - вот что позволяет нам выполнять заказы на самом высоком уровне и поддерживать имидж профессионалов.

Разработка дизайна - вот с чего начинаются работы по созданию плаката. Причем осуществляется это с учетом индивидуальных потребностей заказчика. Подбирается наиболее подходящий шрифт, цвет и другие параметры. Большое значение играет и качество бумаги, если Вы хотите, чтобы созданный плакат имел солидный внешний вид, то на ней лучше не экономить.

- **Постеры**

Они создают в том или ином помещении определенный уют и создают теплую атмосферу. Причем привлекают они не только красивым внешним видом, но и внушительными размерами. Изготавливают их не только на бумаге, но и на холстах, а при желании их можно поместить в оригинальную рамку и тогда они напоминают картину. Правда в последнем случае следует более сдержанно подходить к разработке дизайна.

Появление цифровой печати значительно облегчило работу производителям плакатов. С помощью современного оборудования можно изготавливать продукцию любой сложности и размеров. Более выраженными стали и цвета, повысилось качество, снизилась стоимость, данная услуга стала более доступной. Все это является мощным стимулом развития рекламной пропаганды и, что очевидно, экономического развития предпринимательского дела.

- **Афиши**

Афиши являются одним из самых эффективных средств, способных в короткие сроки донести информацию о готовящемся мероприятии до большого количества народа. **Они** печатаются под конкретную рекламную кампанию и имеют, как правило, заранее согласованное место размещения. Яркие афиши являются одним из самых эффективных средств привлечения внимания.

Чтобы афиша принесла наибольший результат, очень важно разработать эффектный **дизайн**: яркий и красочный, способный привлечь внимание как можно большего количества людей.

1.2. Понятие, сущность рекламной кампании

Рекламная кампания представляет собой поток определенной информации от продавца к покупателю.

Рекламная кампания - реализация комплекса спланированных рекламных мероприятий, рассчитанных на определенный период времени, район действий, рынок, круг лиц.

Рекламная кампания – система взаимосвязанных рекламных мероприятий, охватывающих определенный период времени и предусматривающих комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем конкретной маркетинговой цели.

Зарубежный и отечественный опыт в области рекламы показывает, что комплексное и последовательное проведение рекламных мероприятий, разработанных с учётом маркетинговой стратегии, даёт значительно больший эффект, чем отдельные, не связанные между собой общей целью и разобщённые во времени. Эффективность рекламных кампаний достигается также за счёт широкого использования массовых средств рекламы, одни из которых дополняют и усиливают действие других. Рекламные мероприятия в РК должны иметь одну форму, одну гамму цветов и, в конечном итоге, составлять вместе единое целое. Известный рекламист Д. Огилви сформулировал теорию о том, что каждая реклама должна рассматриваться с точки зрения того, как она создаёт комплекс символов, каковыми являются «имиджи» товаров.

Конструирование образа (имидж-билдинг) - один из самых эффективных приёмов современной рекламы. Если промышленники нацелят свою рекламу на создание наиболее благоприятного имиджа с наиболее резко обозначенной индивидуальностью для своих товаров, то, в конечном счете, получат большую часть рынка и наибольшие прибыли. Так, во всём мире изделия фирмы «Адидас» ассоциируются со здоровым образом жизни, спортивными успехами; часы «Ролекс», авторучки «Кросс» - атрибуты преуспевающего бизнесмена.

Показателем правильно организованной рекламной кампании культурно-досугового мероприятия является аншлаги в зрительном зале.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Темы и методические рекомендации для проведения лабораторных занятий.

Тема 1: Музыкальное оформление культурно-досуговых программ.

Просмотр видеоматериалов различных видов культурно-досуговых программ и анализ жанров музыкальных произведений.

Тема 2: Звукорежиссура как вид художественного творчества.

Изучение технического оснащения необходимого для проведения культурно-досуговых программ.

Тема 3: Принципы музыкального оформления культурно-досуговых программ..

Студентам необходимо научиться составлять музыкальную партитуру мероприятия, а также обладать искусством подбора необходимого музыкального сопровождения фрагментов сценария.

Тема 4: Порядок составления музыкально-шумовой партитуры досугового мероприятия.

Каждому студенту необходимо составить музыкально-шумовую партитуру для культурно-досуговой программы.

Тема 5: Аудиовизуальные технологии в синтезированных музыкально-художественных проектах.

Представить наработку аудиовизуальных технологий в заданных музыкально-художественных проектах.

Тема 6: Общие понятия сценографии и особенности оформления сцены и сценических площадок.

Разработать эскиз оформления сценической площадки культурно-досуговой программы.

Тема 7: Техническое обеспечение культурно-досуговых программ.

Каждый студент составляет технический райдер и монтажный лист заданной культурно-досуговой программы.

Тема 8: Изготовление сценического реквизита и бутафории.

Разработать макеты сценического реквизита и бутафории заданной культурно-досуговой программы. (программа по выбору студента)

Тема 9: Искусство грима.

Каждый студент подбирает необходимые образы для грима в соответствии с тематикой культурно-досуговой программы.

Тема 10: Афиши: виды и особенности.

Разработать план размещения афиш для реализации культурно-досуговой программы.

Тема 11: Понятие, сущность рекламной кампании.

Разработать стратегию рекламной кампании заданной культурно-досуговой программы, дать оценку эффективности ее проведения.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Задания для контролируемой самостоятельной работы студентов

Тема 1: Музыкальное оформление культурно-досуговых программ.

Посетить культурно-досуговую программу из репертуара ГУ «Молодежный театр эстрады» и сделать анализ ее музыкального оформления.

Тема 3: Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки.

Выбрать одну из видов культурно-досуговых программ и подобрать музыкальное сопровождение к ней.

Тема 4: Порядок составления музыкально-шумовой партитуры культурно-досуговой программы.

Разработать музыкально-шумовую партитуру концертной программы из репертуара Дворца культуры Железнодорожника.

Тема 5: Аудиовизуальные технологии в синтезированных музыкально-художественных проектах.

Посетить мероприятия Дворца Республики и сделать анализ использования аудиовизуальных технологий.

Тема 6: Общие понятия сценографии и особенности оформления сцены и сценических площадок.

Сделать анализ нескольких сценических \ театральных площадок. Определить отличительные черты. Подготовить презентацию.

Тема 7: Техническое обеспечение культурно-досуговых программ.

Разработать и заполнить технический райдер культурно-досугового мероприятия в соответствии с сюжетом программы. (программа по выбору студента)

Тема 8: Изготовление сценического реквизита и бутафории.

Разработать макеты сценического реквизита и бутафории заданной культурно-досуговой программы.

Тема 9: Искусство грима.

Привести примеры грима с учетом специфики и тематики культурно-досуговых программ. Подготовить презентацию.

Тема 10: Афиши: виды и особенности.

Сделать анализ содержания афиш с учетом тематики культурно-досуговых программ.

Тема 11: Понятие, сущность рекламной кампании.

Подготовить презентацию по реализации проведения рекламной кампании культурно-досуговых программ.

3.2. Контрольные вопросы и задания для самопроверки студентов

1. Раскройте сущность понятия музыкальное оформление культурно-досуговых программ.
2. Назовите основные понятия термина звукорежиссура.
3. Назовите порядок составления музыкально-шумовой партитуры культурно-досуговой программы?
4. В каких культурно-досуговых программах используются аудиовизуальные технологии?
5. Раскройте сущность понятия сценографии и особенности оформления сцены и сценических площадок.
6. Какое техническое обеспечение необходимо для проведения культурно-досуговой программы?!
7. Для каких целей изготавливают сценический реквизит и бутафорию.
8. Афиши: виды и особенности.
9. В чем заключается сущность рекламной кампании?
10. Оценка эффективности рекламной кампании.
11. Какие средства распространения рекламной информации наиболее эффективны?!
12. В чем заключается связь музыки с тематикой культурно-досуговых программ?
13. Назовите особенности включения музыки в различные виды культурно-досуговых программ.
14. Перечислите принципы отбора музыки в культурно-досуговые программы
15. На конкретном примере разработайте музыкально-художественное оформление культурно-досуговой программы (программа по выбору)
16. Перечислите критерии оценки качества культурно - досуговой программы.
17. Разработать монтажный лист тематической культурно-досуговой программы.

18. Назовите специфику отбора видеоматериала для трансляции мультимедийного оборудования культурно-досуговой программы.

3.3. Требования к зачету.

- Сделать анализ музыкально-художественного оформления различных видов культурно-досуговых программ с учетом целевой аудитории;
- Разработать сценарий культурно-досуговой программы;
- Заполнить форму технического райдера;
- Составить музыкально-шумовую партитуру;
- Разработать макет оформления сценической площадки культурно-досуговой программы;
- Подобрать костюмы и грим для артистов и ведущих культурно-досуговой программы.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Номер раздела,	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Кол-во часов УСР	Форма контроля знаний
		лекции	Лаб.		
1.	Тема 1: Жанры музыки в культурно-досуговых программах.	2	2		
2.	Тема 2: Звукорежиссура как вид художественного творчества	2	4	2	Презентация
3.	Тема 3: Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки	2	4	2	Презентация
4.	Тема 4: Порядок составления музыкально-шумовой партитуры культурно-досугового мероприятия.	2	4	2	Ответы на вопросы
5.	Тема 5: Аудиовизуальные технологии в синтезированных музыкально-художественных проектах.		2		
6.	Тема 6: Общие понятия сценографии и особенности оформления сцены и сценических площадок.	2	4		
7.	Тема 7: Техническое обеспечение социально-культурных мероприятий.	2	6		
8.	Тема 8: Изготовление сценического реквизита и бутафории.		2	2	Презентация
9.	Тема 9: Искусство грима.		2	2	Презентация
10	Тема 10: Афиши: виды и особенности.		4	2	Презентация \ доклад
11	Тема 11: Понятие, сущность рекламной кампании.	2	6	2	Письменный анализ
	Итого:	14	40	14	

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
		лекции	Лабораторные
1.	Тема 1: Жанры музыки в культурно-досуговых программах.	2	
2.	Тема 2: Звукорежиссура как вид художественного творчества	2	
3.	Тема 3: Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки		2
4.	Тема 4: Порядок составления музыкально-шумовой партитуры культурно-досугового мероприятия.		2
5.	Тема 5: Аудиовизуальные технологии в синтезированных музыкально-художественных проектах.		
6.	Тема 6: Общие понятия сценографии и особенности оформления сцены и сценических площадок.	2	
7.	Тема 7: Техническое обеспечение социально-культурных мероприятий.		
8.	Тема 8: Изготовление сценического реквизита и бутафории. Искусство грима. Афиши: виды и особенности		2
9.	Тема 9: Понятие, сущность рекламной кампании.		2
	Итого:	6	8

4. 2 Использование в процессе преподавания видеоматериалов

На лекциях используются видеоматериалы культурно-досуговых программ, концертных программ отечественных и зарубежных исполнителей, международных конкурсов и фестивалей. Все видеоматериалы являются показательным примером высокохудожественного уровня профессионализма.

Также, видеоматериалы служат дидактическим материалом при изучении новой темы, закреплении и обобщении нового материала.

Тема 3: Общие принципы музыкального оформления с подбором музыки.

- фрагменты видеофильма ежегодной премии «Музыкальная Лира»
(выборочные эпизоды)

Тема 5: Аудиовизуальные технологии в синтезированных музыкально-художественных проектах.

- просмотр международного конкурса песни «Евровидение»

Тема 6: Общие понятия сценографии и особенности оформления сцены и сценических площадок.

- Просмотр эпизодов концертных программ в рамках ежегодного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске

Тема 7: Техническое обеспечение социально-культурных мероприятий

- просмотр видеофильмов сольных концертов отечественных и зарубежных исполнителей. Сравнительный анализ.

На лабораторных занятиях студенты под руководством преподавателя разрабатывают мультимедийное, музыкальное сопровождение программ, что позволяет повысить эмоциональное, информационное, наглядное воздействие за счет применения анимации и звукового эффекта.

4.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная

- Аксенов, Ю.Г.* Образ и материал / Ю.Г. Аксенов. – М.: Советская Россия, 1986. – 110с.
- Воловик, А.Ф.* Педагогика досуга: учеб. пособие / А.Ф.Воловик, В.А.Воловик. – М.: Флинта, 1998.– С. 112-167.
- Жарков, А.Д.* Культурно-досуговая деятельность. Учебник / А.Д.Жарков, В.М.Чижигов. – М., МГУК, 1998. – Раздел II, Глава VI Музыкальное оформление культурно-досуговых программ. – С. 317-356.
- Исмагилов, Д.Г.* Театральное освещение / Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалёва. — М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005. – С. 70-121, 172-184.
- Козюренко, Ю.И.* Звуковое оформление клубного спектакля / Ю.И. Козюренко. – М., Искусство, 1990. – 112с.
- Костюк, Е.Б.* Популярные музыкальные направления и жанры XX века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера / Е.Б. Костюк. – СПб.: СПбГУП, 2008. – 196с.
- Тарасевич, Г.* Художник-оформитель. / Г. Тарасевич, В.Грохотов, Е. Павлинова – М.: Сов. Россия, 1986. - С. 3-14, 88-97, 120-183.
- Шверубович, В.* Режиссер и оформление спектакля. / В. Шверубович. – М.: Сов. Россия, 1986. – С. 47-56.

Дополнительная

- Алдошина, И.А.* Музыкальная акустика. Учебник. / И.А.Алдошина, Р. Приттс – СПб.: Композитор, 2006. – 720с.
- Апинян, Т.А.* Игра в пространстве серьезного. Игра, миф, ритуал, сон, искусство и другие. / Т.А. Апинян – СПб.: СПбГУ, 2003. – 398с.
- Базанов, В.В.* Техника и технология сцены. / В.В. Базанов – Л.: Искусство, 1976. – 376с.
- Беньямин, В.* Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под ред. Ю. А. Здороваго. – М.: Медиум, 1996. – С.15-65.

- Бродецкий, А.Я. Внеречевое общение в жизни и в искусстве. Азбука молчания: Учебное пособие для творческих учебных заведений, факультетов педагогики и психологии / А. Я.Бродецкий. – М.: «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2000. – 164с.
- Ванечкина, И.Л. Судьба сценической композиции В. Кандинского «Желтый звук» // Светомузыка в театре и на эстраде: Науч.-практ. семинар: Тез. докл. – Казань.: Казан. авиац. ин-т, 1992. – С.16-19.
- Выготский, Л.С. Психология искусства: анализ эстетической реакции. / Л.С. Выготский– М.: Лабиринт, 1998. – 416с.
- Гуд, П.А. Тэхналогія стварэння свята: Вучэб. дапам. / П.А. Гуд. — Мн.: Бел. дзярж. ун-т культуры, 2004. — 224 с.
- Динов, В.Г. Звуковая картина: Записки о звукорежиссуре / В.Г.Динов. – СПб.: Геликон Плюс, 2005 – 368с.
- Дуков, Е.В. Концерт в истории западноевропейской культуры. / Е.В. Дуков. – М.: Классика-XXI, 2003. – 256с.
- Жарков, А.Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности/ А.Д.Жарков. – М.: МГУКИ, 2007. – 497с.
- Запесоцкий, А.С. Из истории молодежной культуры: возникновение и развитие дискотек. / А.С.Запесоцкий – СПб.: СПбГУП, 2004. – 44с.
- Игнатов, П.В. Эволюция средств художественной выразительности в творчестве звукорежиссера: Автореф. дис... канд. искусствоведения. – СПбГУП, 2006. – 29с.
- Исмагимов, Д.Г. Театральное освещение / Д.Г. Исмагимов, Е.П. Древалёва. – М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2005. – 360с.
- Ковшарь, И.Ф. Массовые музыкальные представления. Диссертация в виде научного доклада. / И.Ф. Ковшарь– М.: Моск. гос. консерватория, 1999. – 56с.
- Корнеева, С.М. Как зажигают звезды / С.М.Корнеева. – СПб.: Питер, 2004. – 320 с.
- Михайлов, Л.Н. Технические средства оформления современного эстрадного зрелища как эстетический феномен / Л.Н.Михайлов. – М.: РАТИ, 2007. – 40с.

- Моряхин, В.А. Аудиовизуальные технологии в современных массовых зрелищных представлениях // Современные аудиовизуальные технологии в художественном творчестве. Проблемы подготовки специалистов: IV Всероссийская научно-практическая конференция. 21 февраля 2007 года. – СПб.: СПбГУП, 2007. – С. 105-106.
- Назайкинский, Е.В. О психологии музыкального восприятия. / Е.В. Назайкинский – М.: Наука, 1972 – 116с.
- Новые аудиовизуальные технологии / отв.ред. К.Э.Разлогов. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 488с.
- Папенина, А. Н. Музыкальный авангард середины XX века и проблемы художественного восприятия / А. Н Папенина. – СПб.: СПбГУП, 2008. – 152 с.
- Современные технологии зрелищно-массовых форм/ [Л. Р. Ахметшина и др.; науч. ред. Р. С. Гарифуллина] Федеральное агентство по культуре и кинематографии, ФГОУ ВПО «Казанский гос. ун-т культуры и искусств». - Казань: Медицина, 2008. – 122 с.
- Сосунов, Н.Н. От макета к декорации / Н.Н. Сосунов. – М.: Искусство, 1962. – 144с.
- Социокультурная деятельность как средство воспитания личности: пособие для соц. педагогов и рук. учреждений образования / под общ. ред. В.Н.Наумчика. – Мн.: Вышэйш. шк., 2004. – 144 с.
- Хилько, Н.Ф. Педагогика аудиовизуального творчества в социально-культурной сфере: Монография. / Н.Ф. Хилько. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – С. 147-200.
- Художественное проектирование: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Под редакцией Б.В. Наумова и Е.Д. Щедрина. – М., 1989. – С. 70-94.
- Шепвалов В.М. Сценография в системе искусств, в структуре театра. //Империя света. – 2002. – №9.

Электронные ресурсы:

1. www.625-net.ru/arch.htm — электронны архіў часопіса «Звукорежиссер»;

2. <http://www.harmony-central.com/> — вядучы Internet-рэсурс для музыкантов;
3. www.soundonsound.com/ - «Sound On Sound» Internet-журнал для звуказаписи.

РЕПОЗИТОРІЙ БГУКІ