

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КЛАССИЧЕСКИЙ МЮЗИКЛ

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Направленность программы (профиль)

ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

(наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем))

Цели и задачи дисциплины:

Цель курса – формирование навыков концептуального анализа популярной культуры крупнейших регионов мира на примере феномена мюзикла, синтезирующего в себе черты разнообразных звукомзыкальных и театрально-танцевальных традиций популярной мировой культуры 20-21 вв. Студентов ориентируют в многочисленных направлениях и в культурной политике в сфере театрального шоу-бизнеса, учат самостоятельно разбираться в проблемах организации и менеджмента мюзикла - одного и популярнейших жанров мирового музыкально-театрального искусства. Студенты получают представление о мюзикле как коммерческом искусстве со всеми механизмами, такими как: реклама, система приглашения звёзд, постановщиков, продюсирование и нахождение спонсоров, практика театрально-постановочного предпринимательства.

Задачи курса.

Курс рассматривает мюзикл как специфическое явление прежде всего американской культуры, отражающее важнейшие стереотипы американского характера, стиля жизни, художественного вкуса и т.п. Анализируются работы историков жанра, основные исторические этапы, показываются наиболее известные создатели мюзикла (композиторы, режиссеры, продюсеры, хореографы, актеры и пр.).

Уделяется внимание и европейскому мюзиклу, прежде всего в связи с его влиянием на рок-оперу, зонг-оперу и т.п. Показывается специфика функционирования мюзикла как жанра в России.

В курсе закладываются основы продюсирования в музыкально-театральном бизнесе на примере США: стратегического планирования шоу, основные функции продюсера и его команды, продюсерский проект от создания идеи до концертной деятельности (разработка концепции проекта, организация кастинга, пиар и разработка имидж артиста, выбор рекорд-компании, организация фотосессии, вокал и хореография шоу, специфика работы с поэтом-песенником, аранжировщиком, композитором, организация репетиционно-постановочного периода театрального шоу, гастролей.

Студенты обучаются методике продвижения мюзикла на рынок (промокомпания проекта, дистрибуция, концертная и гастрольная деятельность, ротация музыкального продукта на радио и ТВ, в интернете), составлению бизнес-плана и т.п.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина Классический мюзикл относится к вариативной части, разделу курсов по выбору учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
	ОПК-1Способен определять и решать круг стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической	Культура повседневности	Шедевры мирового кинематографа

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности		
---	--	--

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 Способен определять и решать круг стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- историю изучения популярной музыки, популярных музыкально-театральных традиций мировых цивилизаций;
- важнейшие универсалии и архетипы музыкально-театральной культуры;
- современные тенденции мировой популярной театральной культуры;
- основные направления в музыкально-театральной практике современного шоу-бизнеса;
- основные функции театрального продюсера и его команды;
- специфику социокультурного функционирования и финансирования шоу-бизнеса в США и в других странах;

Уметь:

- выявлять место популярной музыки и театра в системе культуры (на примере США);
- анализировать основные направления и категориальный аппарат, существующий в рамках данной дисциплины;
- представить в систематизированном виде содержание современных тенденций мировой популярной музыкальной и театральной культуры;
- определять место той или иной популярной музыкально-театральной традиции в системе культуры определенной цивилизации;
- разрабатывать концепцию шоу-проекта мюзикла, организовывать кастинг участников проекта;
- организовать пиар и разработку имиджа артиста мюзикла, выбирать рекорд-компанию, организовывать вокал и хореографию шоу;
- работать с поэтом-песенником, аранжировщиком, композитором мюзикла;
- организовывать репетиционно-постановочный период мюзикла, гастроли коллектива и пр.

Владеть:

- системным подходом во взгляде на феномен популярного театра;
- типологией популярных театральных традиций различных стран мира;
- методами анализа музыкальных текстов популярной театральной традиции на примере США;
- навыками прогнозирования современных тенденций в шоу-бизнесе ведущих западных Стран, на примере США;
- основами продюсирования в театральном бизнесе;
- методами прогнозирования новых направлений в театральном бизнесе;
- методами маркетинга и менеджмента в сфере музыкального театра на примере мюзикла.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

№	Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
1.	Аудиторные занятия (ак.часов)	60		2		
	В том числе:					
1.1	Лекции	40				
1.2	Прочие занятия					
	<i>В том числе:</i>					
1.2.1	<i>Практические занятия (ПЗ)</i>					
1.2.2	<i>Семинары (С)</i>	20				
1.2.3	<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>					
	Из них в интерактивной форме (ИФ):	10				
2.	Самостоятельная работа студентов (ак.часов)	48				
	В том числе:					
2.1	Курсовой проект (работа)					
2.2	Расчетно-графические работы					
2.3	Реферат					
2.4	Подготовка и прохождение промежуточной аттестации	4				
	<i>Другие виды самостоятельной работы</i>					
3.	Общая трудоемкость (ак.часов)	108				
	Общая трудоемкость (зачетных единиц)	3				

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Генезис мюзикла.	Определения термина «мюзикл». Критерии определения мюзикла как жанра и взгляды различных исследователей на эту проблему (А. Уайлдер, С. Грин, М. Эттингер, Ч. Миченер, Р. Нортер. Си. М. Смит, Л. Фенк, Д.М. Флинн, М. Гринберг, А. Езерская. Е. Кампус, В. Конен и др.).
2.	Ранние формы американского популярного театра – предшественники мюзикла.	Театральные формы «прикладного» характера (доктор-шоу» и пр.). «Плавучие» театры. Минстрел-шоу.
3.	Минстрел-шоу и его жанровые признаки, оказавшие влияние на мюзикл.	Актеры и музыканты. Герои минстрел-шоу (джим Кроу и Зип Кун). Структура спектакля. Музыкальное оформление шоу, Особенности танца. Взаимодействие культурных традиций в рамках минстрел-шоу.

4.	Заемствованные формы театра в США на рубеже 19-20 вв.	Английская балладная опера и французская экстраваганца. «Блэк Крук» в нью-йоркской постановке.
5.	Заемствованные формы театра в США на рубеже 19-20 вв. и их влияние на мюзикл.	Бурлеск и его развитие в Америке. Жанр водевиля его американские особенности.
6.	Популярная музыка США и ее место в современной индустрии развлечения	ПМ как коммерческое искусство. Роль концертов, выпускающих аудио- и видео-продукцию. Средства массовой информации и ПМ. ПМ в телевидении и кинематографии. Клиповая культура и музыка.
7.	Бродвейский мюзикл.	Бродвейские шоу Ф.Зигфилда и их звезды. Дж.Гершвин и его окружение. Тин-Пэн-Элли как центр песенного бизнеса Нью-Йорка. Композиторы-песенники Гарри Руби, Ирвинг Берлин. Мюзиклы Джерома Керна. Мюзикл «Плавучий театр» как символ социокультурных реалий США.
8.	Значение содружества поэта и композитора для создания мюзикла.	Творчество Раджерса и Ларри Харта, Раджерса и Хаммерстайна. Тема Востока в американском мюзикле. Драматургия «Южного Пасифика» и романтика Гавайских островов.
9.	Мюзикл «Оклахома» как энциклопедия кантри-мюзик.	Различные варианты постановки. Известные артисты. Киноварианты и их отличия от бродвейской постановки.
10.	Мюзиклы 1940-х гг.	Дж.Керна - «Мисс 17», «Спи, мой малыш» и др. Мюзикл Лоу «Моя прекрасная леди и его широкая известность за пределами Америки. Творчество Кола Портера, Ирвина Берлина. Танцевальный талант Фреда Астера и его роль в мюзиклах.
11.	Мюзиклы Мердиса Уилсона – композитора и либретиста.	«Мюзик мен» и «Невероятная Молли Браун» как энциклопедия музыкальной жизни Среднего Запада США.
12.	«Золотая эра» в мюзикле США.	Великие мюзиклы Фрэнка Лёссера («Как преуспеть в бизнесе» и др.). Популярность Джула Стайна и его мюзикл «Звенят колокола»ю «Поцелуй меня, Кэт» Кола Портера и принципы хореографии Боба Фосса.
13.	Коммерческая сторона мюзикла и механизмы продвижения его на рынок.	Промокомпания проекта, дистрибуция, концертная и гастрольная деятельность. Работа со спонсорами. Характер ротации хитов мюзикла на радиостанциях и на ТВ, в интернете. Составление бизнес-плана, расчет налогов и т.п. Приглашение «звезд» и пр.
14.	Специфика кино-мюзикла.	Изменение структуры спектакля, перевод в другое «время». «Фильм мюзикл» и особое коммуникационное

		начало. Музыкальные переаранжировки. Сравнения кино-звука и звука в театре. Значение хитов: композитор и аранжировщик.
15.	Мюзиклы США 21 века.	Специфика музыкального языка. Современные постановки. Киноверсии. Постановки в Европе, России.
16.	Американские киномюзиклы и их мировое распространение. Специфика профессиональных навыков артистов мюзикла.	«Звуки музыки» (1965 г.), «Вестсайдская история» (1961 г.), «Хелло, Долли!» (1969 г.), «Смешная девчонка» (1968 г.), «Иисус Христос - Суперзвезда» (1973 г.), «Моя прекрасная леди» (1964 г.), «Скрипач на крыше» (1971 г.) и т.д. Многие из этих фильмов получили высокие кинематографические награды.

5.3.Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Практические занятия и лабораторные работы			СРС	Всего
			ПЗ/С	ЛР	Из них в ИФ		
1	Генезис мюзикла.	2					2
2.	Ранние формы американского популярного театра – предшественники мюзикла.	2	1			1	5
3.	Мистрел-шоу и его жанровые признаки, оказавшие влияние на мюзикл.	2	1			1	4
4.	Заемствованные формы театра в США на рубеже 19-20 вв.	2	2		2	2	6
5.	Заемствованные формы театра в США на рубеже 19-20 вв. и их влияние на мюзикл.	2	1			2	5
6.	Популярная музыка США и ее место в современной индустрии развлечения						
7.	Бродвейский мюзикл.	2	1		1	2	5
8.	Значение содружества поэта и композитора	4	1		1	4	9

	для создания мюзикла.						
9.	Мюзикл «Оклахома» как энциклопедия кантри-мюзик.	4	2		2	2	8
10.	Мюзиклы 1940-х гг.	2	1		1	2	5
11.	Мюзиклы Мердиса Уилсона – композитора и либретиста.	2	1			2	5
12.	«Золотая эра» в мюзикле США.	2	1			4	7
13.	Коммерческая сторона мюзикла и механизмы продвижения его на рынок.	2	1			4	7
14.	Специфика кино-мюзикла.	4	1		1	4	9
15.	Мюзиклы США 21 века.	2	1		2	6	9
16.	Американские киномюзиклы и их мировое распространение.	2	1			6	9
17.	Специфика профессиональных навыков артистов мюзикла.	2	1			4	7
18.	Промежуточная аттестация	2	1				
19.	Итоговая аттестация		2		1		
20.	Итоговая аттестация		2				
	ИТОГО:	40	20		10	48	108

5.4 Описание интерактивных занятий

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема интерактивного занятия	Вид занятия	Трудоемкость (час.)
1	9	Значение рекламы в сфере шоу-бизнеса	Тренинг «Реклама»	1
2	10	Особенности воздействия различных жанров и стилей популярной	Прослушивание музыки: аудио, видео; игра на муз. инструментах	2

		музыки на аудиторию мюзикла		
3	10	Музыкальная композиция как хит. Роль композитора и поэта, аранжировщика в мюзикле.	Тренинг «звуки музыки». Прослушивание музыки: аудио, видео; сочинение мелодии на заданный текст.	2
4	11	Заключение договоров: поэт - продюсер, композитор - продюсер, продюсер - исполнитель и пр.	Деловая игра «Переговоры»	2
5	12	Специфика фандрайзинга в сфере популярного музыкально-театрального искусства США.	Деловая игра «Фандрайзер - спонсор»	1
6	13	Организация гастролей мюзиклов в США и Европе.	Деловая игра «Тур-менеджер - агент артиста»	1
7	13	Расчет гонораров в сфере шоу-бизнеса.	Деловая игра «Гонорар»	1

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	1,2	Признаки популярного музыкального театра.	2
2.	3	Важнейшие этапы исторической эволюции театрального искусства США.	2
3.	4	-Профессиональные навыки артистов в сфере мюзикла (на примере стран Запада, США). -Обсуждение наиболее характерных американских мюзиклов, поставленных в современной России.	2
4.	5	Характер взаимоотношений мюзикла и современных песенных хитов.	2
5.	5	Социокультурный статус артиста мюзикла в области популярной музыки. Его профессиональные навыки. Сравнение с европейскими и российскими артистами.	2

6.	8	Сущностные и функциональные различия продюсирования мюзиклом на Западе и в России.	2
7.	6,7	Рок-опера и рок-мюзикл: новые герои, новая аудитория.	2
8.	11	Важнейшие мировые звукозаписывающие компании и саунд-продюсеры, работающие в сфере популярного музыкального театра.	2
9.	14	Роль музыкальных издательств, управляющих правами авторов музыкального материала – композиторов и поэтов-песенников.	2
10.	13	Мюзикл на Российской сцене (Метро, Нотр-Дам де Пари, Чикаго, Кэтс, Иствудские ведьмы и др.).	2
	Всего:		20

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Занятия проходят в 204 аудитории, где имеется следующая техника:

Телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель, CD-проигрыватель, CD-плеер, слайд-проектор.

В аудитории 209 находятся нотные издания (около 100 экз.), кассеты, CD, пластинки, аудиокассеты и т.п. (около 1000 экз.), книги и журналы по музыкальной культуре мировых цивилизаций, истории и теории музыки.

9. Информационное обеспечение дисциплины

- аудио- и видео-материалы, ноты;

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы _____

www.newsmusic.ru

www.audio.rambler.ru

www.lexamusic.com

www.muzport.ru

www.showdiz.ru

www.starstory.ru

www.showbizlife.ru

www.showbiz.com

www.bs-journal.ru

www.music-row.ruwww.pop-muzika.ru

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

I. УЧЕБНИК, УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ, КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ:

1. **Васильченко Е.В. Музыкальные культуры мира. М., РУДН, 2001, 32 п.л.** с грифом Минобразования (рекомендован для студентов гуманитарных специальностей)
2. **Васильченко Е.В. История и теория музыки: звук/музыка в системе культуры мировых цивилизаций. М., РУДН, 2010, 12 п.л.** Курс лекций для направления «Искусства и гуманитарные науки», а также гуманитарных специальностей.
3. **Васильченко Е.В. Звук/музыка в системе культуры мировых цивилизаций. М., 2012, 48 п.л.** Монография.
4. **Васильченко Е.В. Звук в системе культуры мировых цивилизаций. М., РУДН, 2013 г.** Учебное пособие с грифом Учебно-методического объединения Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Искусства и гуманитарные науки»; рекомендовано по направлению «Искусства и гуманитарные науки».
5. **Е.В.Васильченко Конспект лекций** по дисциплине «Популярная музыка и теория и практика шоу-бизнеса. М., электронный вариант, 45 стр.
6. **Васильченко Е.В. Музыкальный бизнес: российский и зарубежный опыт. М., РУДН, 2013. 200 стр.** Учебно=методический комплекс.

Обязательная литература по курсу:

1. Бернстайн Л. Мир джаза./Бернстайн Л. Музыка всем. М., 1978.
2. Бержоро Ф., Мерлин А. /Пер. с франц./ История джаза. М., 2003
3. Бондаренко В.В., Дроздов Ю.В. Энциклопедия популярной музыки. М., 2001.
4. Волынский Э. Джордж Гершвин. Л., 1980.
5. Джаз-бенд и современная музыка. Сб. статей. Л., 1926
6. Енукуидзе Н.И. Из истории мюзикла. М., 2004.
7. Ильичева В., Иофис Б. Европейская музыка 20 века. М., 2004.
8. Кампус Э. О мюзикле. М., 1983
9. Кнабе Г.С. Феномен рока и рок-культуры. /Вопросы философии. 1990, №8
10. Коллиер Дж. Л. Становление джаза. М., 1984
11. Коллиер Дж.Л. Луи Армстронг. М., 1987
12. Конен В. Блюзы и 20 век. М., 1980
13. Конен В. Рождение джаза. М., 1984
14. Конен В. Пути американской музыки. М., 1977.
15. Мейр Дж. Лайза Минелли. История жизни. Смоленск, 1997.
16. Панасье Ю. История подлинного джаза. Л., 1978.
17. Посиделов В. Магия рок-музыки. М., 2001
18. Ролланд Пол. Рок и поп. Серия «Грандиозный мир». М., изд.Фаир-Пресс, 2003
19. Сарджент У. Джаз. М., 1987
20. Хейзинга Й. Homo Ludens. Опыт определения игрового элемента культуры. М., 1992.
21. Юэн Д. Джордж Гершвин. Путь к славе. М., 1989.

Дополнительная литература по курсу:

1. Брянцева В. Французская комическая опера 18 века. М., 1985
2. Виолле-де-Дюк Э.Э. Развлечения в средние века. СПб, 1999.
3. Грубер Р.И. Всеобщая история музыки. Тт, 1-2, М., 1965
4. Мейр Дж. Лайза Минелли. История жизни. Смоленск, 1997, стр.4-48.
5. Михайлов Дж. США музыка. МЭ, т.6
6. Михайлов Дж. СССР – США: имиджи музыкальных культур. /Взаимодействие культур СССР-США. М., 1987, с.219-229
7. Музыка стран Латинской Америки. М., 1983
8. Музыкальная эстетика Франции 19 века. М., 1973.

9. Пичугин П. Музыкальная культура андских народов. М., 1971
10. Популярная музыка зарубежных авторов. М., 2002
11. Русский рок. Малая энциклопедия. М., изд. ЛЕАН, АНТАО, 2001
12. Столпянский П. Музыка и музицирование в старом Петербурге. Л., 1989
13. Чередниченко Т.В. Эра пустяков.../Новый мир, 1992, №10

аудио- и видео-материалы, ноты

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

www.newsmusic.ru
www.audio.rambler.ru
www.lexamusic.com
www.muzport.ru
www.showdiz.ru
www.starstory.ru
www.showbizlife.ru
www.showbiz.com
www.bs-journal.ru
www.music-row.ruwww.pop-muzika.ru

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологии, теории коммуникации, искусствознания, этномузыкологии и др.

Организационно-методическое построение курса.

Учебный процесс по курсу осуществляется в виде лекций, семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы студентов с учебной литературой, монографиями и исследованиями по музыкальной культурологии, истории и теории мировой музыкальной культуры, музыкознанию, этномузыкологии. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Выступления студентов на семинаре могут иметь форму презентации выбранной темы или устного сообщения, сопровождаемого показом музыкальных образцов. Устное выступление должно представлять собой не цитирование или пересказ источника, а попытку самостоятельной концептуализации выбранной темы. Студенты, подготовившие презентацию или сообщение, имеют возможность набрать за выступление от 5 до 10 баллов. За время изучения курса проводятся две контрольные аттестации. Рубежная – контрольная письменная работа, итоговая – в виде устного зачета. В зависимости от качества и полноты письменной контрольной работы студент может набрать от 5 до 30 баллов. При написании аттестационной работы не разрешается пользоваться записями лекций или конспектами работ, сделанных студентами во время подготовки к семинарским занятиям. За два одинаковых ответа оба студента получают 0 баллов. Во время устного ответа студент должен ответить на два вопроса, выбранного им билета. В случае ответа только на один вопрос студент теряет половину баллов. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия. В случае пропуска без уважительной причины студент теряет 4 балла.

Правила выполнения письменных работ (эссе и контрольных тестовых работ)

Письменные контрольные работы (рубежные аттестации) проводятся дважды на протяжении семестра в сроки определенные деканатом. Перечень вопросов, выносимых

на контрольную работу, дается за неделю до аттестации. Конкретные вопросы, на которые предстоит отвечать студентам, определяются вариантно в день аттестации. Каждый вариант включает в себя один теоретический вопрос и задание по анализу музыкального образца, прослушиваемого во время аттестации. Студент должен писать работу самостоятельно, «своими словами», ссылаясь на первоисточники по памяти, без приведения точных цитат. Необходимо внимательное отношение к стилю изложения, пунктуации и орфографии, что также влияет на общую оценку. Время выделяемое на написание контрольной работы – 2 академических часа.

Академическая этика

Все имеющиеся в творческой работе (эссе) сноски тщательно выверяются и снабжаются «адресами». Не допустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без указания первоисточников. Это касается и источников, найденных в интернете. Необходимо указывать полный адрес сайта. Все случаи плагиата должны быть исключены. В конце работы дается исчерпывающий список всех использованных источников.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН/ФГОС.

Разработчик:

профессор кафедры теории и истории культуры,
зав. кафедрой теории и истории культуры Е.В.Васильченко_____

Руководитель программы

профессор, зав. кафедрой Е.В.Васильченко

Заведующий кафедрой

теории и истории культуры_ Е.В.Васильченко

