

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
истории музыки

Гаврилова Л.В.

«27» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль оркестровые струнные инструменты
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		5	6		
3	108	38	36	34	-	зачет

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 01.08.2017.

Рабочая программа дисциплины актуализирована в связи с переходом на ФГОС ВО 3++ и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчики:

Профессор, доктор искусствоведения

Гаврилова Л.В.

Доцент, канд. иск., профессор кафедры истории музыки

Колпецкая О.Ю.

Заведующий кафедрой истории музыки:

Профессор, доктор искусствоведения

Гаврилова Л.В.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

- формирование у будущего музыканта целостной системы знаний о развитии современного западноевропейского и отечественного музыкального театра, его основных жанрах; курс призван обеспечить понимание специфики музыкальной драматургии оперы, балета и мюзикла; познакомить с наиболее значительными и характерными произведениями современной западноевропейской и отечественной музыкально-театральной практики; привить практические навыки анализа музыкальной драматургии в произведениях музыкально-театральных жанров.

Программа курса предусматривает изучение современного музыкального театра в контексте общего развития театрального и музыкального искусства XX и начала XXI века в связи с социально-историческими процессами, а также на широком историко-культурном фоне. Важной составляющей является видео просмотр.

1.2 Задачи:

- изучение драматургических закономерностей музыкально-театральных жанров (оперы, балета и мюзикла) и соотношения элементов музыкально-театрального синтеза;
- рассмотрение специфики художественного отражения действительности в образах и формах современного музыкально-театрального искусства;
- выявление процесса становления и взаимодействия художественных образов в плане интонационно-образного конфликта, принципов интонационного развития, использования определённых средств выразительности и применения конкретных технологических приёмов письма;
- изучение принципов композиции оперы, балета и мюзикла как системы музыкальных выразительных средств, раскрывающих музыкально-сценические образы в их драматическом развитии;
- постижение закономерностей сценического воплощения музыкально-театральных произведений и их восприятия;
- анализ драматургии современных опер, балетов и мюзиклов, их музыкального языка и тематического развития.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Современный музыкальный театр» включена в часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений и изучается в течение 5-6 семестров в объеме 70 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные этапы исторического развития музыкального искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; – жанры и стили инструментальной, вокальной музыки; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – характеристики стилей, жанровой системы, принципов формообразования каждой исторической эпохи; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения, его драматургию и форму в контексте художественных направлений определенной эпохи; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
лекционных	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	-	зачет	-
Общая трудоёмкость, час	54	54	108
ЗЕ	1,5	1,5	3

Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел I. Теория оперной драматургии	<p>Тема 1. Понятие драматургии. Специфика оперного жанра. Оперное либретто.</p> <p>Тема 2. Художественный образ в опере.</p> <p>Тема 3. Драматический конфликт в опере. Формы конфликта.</p> <p>Тема 4. Действие в опере.</p> <p>Тема 5. Основные этапы действия и сквозное развитие оперы.</p> <p>Тема 6. Композиция оперы. Различные музыкально-драматургические типы композиции</p> <p>Тема 7. Лейтмотив и его драматургические функции.</p> <p>Тема 8. Драматургические функции оперных форм в композиции оперы.</p>	ОПК-1
Раздел II. Современная опера и ее сценическое воплощение.	<p>Тема 9. Реалии современной художественной практики музыкального театра. Проблемы режиссёрской интерпретации.</p> <p>Тема 10. Музыкальный театр А. Петрова и С. Слонимского.</p> <p>Тема 11. Р. Щедрин. От «Мертвых душ» к «Лолите» и «Боярыне Морозовой».</p> <p>Тема 12. А. Шнитке и современный музыкальный театр.</p> <p>Тема 13. Л. Десятников «Дети Розенталя».</p> <p>Тема 14. Современный зарубежный оперный театр.</p> <p>Тема 15. Мюзикл.</p>	ОПК-1
Раздел III. История западно-европейского и русского балета от истоков до начала XX века	<p>Тема 16. Специфические особенности хореографического искусства</p> <p>Тема 17. Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр. Выдающиеся хореографы и исполнители.</p> <p>Тема 18. Истоки балета в России. Роль зарубежных мастеров в формировании русской балетной школы</p> <p>Тема 19. Творческая деятельность М. Петипа, Л. Иванова. Балеты П. И. Чайковского, А.К. Глазунова.</p>	ОПК-1
Раздел IV. Хореографическое искусство XX – нач. XXI вв.	<p>Тема 20. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А. А. Горского, творчество М. М. Фокина</p> <p>Тема 21. «Русские сезоны» в Париже.</p> <p>Тема 22. Советский балетный театр 1920-х -1950-х гг.</p> <p>Тема 23. Творчество Ю.Н. Григоровича, И.Д. Бельского, О.М. Виноградова, Б. Эйфмана.</p> <p>Тема 24. Классика и современность на балетной сцене</p> <p>Тема 25. Балетный театр России конца XX-нач. XXI</p>	ОПК-1

	<p>вв. столетия.</p> <p>Тема 26. Зарубежное хореографическое искусство. Возникновение и развитие танца модерн.</p> <p>Тема 27. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии</p> <p>Тема 28. Западноевропейский балетный театр второй половины XX-начала XXI вв.: хореографические постановки М. Бежара, П. Бауш, Дж. Ноймайера, К. Шпука, А. Хана.</p>	
--	---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего часов
Раздел I. Теория оперной драматургии	18	9	27
Раздел II. Современная опера и ее сценическое воплощение.	18	9	27
Раздел III. История западно-европейского и русского балета от истоков до начала XX века	10	4	14
Раздел IV. Хореографическое искусство XX – нач. XXI вв.	24	16	40

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Гаврилова Л.В. История музыкально-театрального искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. В. Гаврилова, Красноярский государственный институт искусств; рец. О.Ю. Колпечкая. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск: КГИИ, 2017. – 242 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4006.

2. Светлов, Валериан Яковлевич. Современный балет / Валериан Яковлевич Светлов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 288 с. — (Специальная литература) (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/134410/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6.2. Дополнительная литература

1. Богданов, Геннадий Федорович. Основы хореографической драматургии : рекомендовано УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Народное художественное

творчество" / Геннадий Федорович Богданов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 168 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/143561/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

2. Гаврилова, Людмила Владимировна. Музыкально - драматическая поэтика С.М.Слонимского [Электронный ресурс] : парадигмы метатекста / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в PDF формате. — Красноярск : [б.и.], 2002. — 258 с.

— Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=915.

3. Гаврилова, Людмила Владимировна. Музыкальный театр Ацио Корги [Электронный ресурс] : монографические очерки / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 194 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2955.

4. Гаврилова Л.В. Мюзикл: страницы истории [Текст]: учебное пособие / Л. В. Гаврилова, Э. А. Кочурова. — Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). — 84 с.

Гаврилова Л. В. Мюзикл: страницы истории [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Гаврилова, Э. А. Кочурова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. — 84 с. — (2015 - Год литературы в России). — URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2494.

5. Груцынова, Анна Петровна. Хореографическое искусство: романтический балет : учебник для вузов / Анна Петровна Груцынова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/horeograficheskoe-iskusstvo-romanticheskiiy-balet-456745#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

6. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Электронный ресурс] / В. М. Красовская. — 2-е изд., испр. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань: Планета музыки, 2009. — 528 с. — (Мир культуры, истории и философии) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1958/#3>.

7. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Электронный ресурс] / В. М. Красовская. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2009. — 656 с. — (Мир культуры, истории и философии). — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1957/#3>.

8. Левинсон А.Я. Старый и новый балет. Мастера балета [Электронный ресурс]. — СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. — 560 с. — (Мир культуры, истории и философии). — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/1961/>

9. Приходовская, Екатерина Анатольевна. Оперная драматургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Екатерина Анатольевна Приходовская. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. — 80 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/67482/>.

10. Современный музыкальный театр [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов творческих вузов очной и заочной формы обучения: (Балет. Хореография) / Ольга Юрьевна Колпецкая. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2014. — 29 с. — Режим доступа

: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2191.

11. Холодова, Мария Владимировна. Музыкальный театр Геннадия Банщикова [Электронный ресурс] : монография / Мария Владимировна Холодова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 220 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2802.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование

Актуальные проблемы высшего образования

Балет

Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания

Дом Бурганова. Пространство культуры

Искусство

Искусство и образование

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыка и время

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкальная палитра

Музыкальный журнал

Музыкант-классик

Музыковедение

Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал

Научный вестник Московской консерватории

Opera Musicologica (Музыковедческие труды)

Проблемы музыкальной науки

Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)

Советский балет (до 1992 г., с 1992 г. – Балет)

Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах

Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных

Философия и культура

Газеты

Культура

Музыкальное обозрение

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\)](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

учебные аудитории, оснащенные проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, экраном, доской учебной

Для организации самостоятельной работы:

- компьютерный класс с возможностью выхода в интернет;
- библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Опера, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip