

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

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации по освоению дисциплины

СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

для обучающихся по программам направления подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Разработчики:

доктор иск., профессор Л.В. Гаврилова,

канд. иск., профессор кафедры истории музыки О.Ю. Колпецкая

Пояснительная записка

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Современный музыкальный театр» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство и рабочей программой дисциплины «Современный музыкальный театр».

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Современный музыкальный театр», обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебные пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для подготовки к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы (конспекты) преподавателю.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии в обсуждении тем курса и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Обучение по дисциплине строится следующим образом. На лекциях преподаватель дает общую характеристику рассматриваемого вопроса, различные научные концепции или позиции, которые есть по данной теме. Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и ключевые определения по пройденной теме. После занятий необходимо провести дополнительную работу с конспектом лекций:

1. Просмотрите конспект сразу после занятий. Пометьте материал конспекта, который вызывает затруднения для понимания.
2. Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу.

3. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за помощью к преподавателю.

При подготовке домашнего задания обязательно требуется изучение дополнительной литературы по теме. Без использования нескольких источников информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации собственной позиции. Во время занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать участие в выполнении контрольных работ.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Выполнить домашнее задание;
4. Проработать тестовые задания;
5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы обучающихся является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также содействие развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При изучении дисциплины предполагаются следующие виды самостоятельной работы обучающихся:

- чтение и конспектирование текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана ответа (на основе учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- видеопросмотр, прослушивание с нотами (клавиры, партитуры) произведений по дисциплине «Современный музыкальный театр»

Данные формы самостоятельной работы позволяют обучающимся:

- выстраивать самостоятельную позицию и убедительно ее аргументировать;
- интерпретировать общенаучные данные применительно к проблемам музыкального искусства;
- применять технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины;
- самостоятельно отбирать и структурировать информацию для выполнения заданий;
- составлять библиографические списки по темам дисциплины;

- развивать слуховые представления относительно конкретных образцов разных жанров музыкально-сценического искусства.

4. Рекомендации по подготовке презентаций

Подготовка **презентации** является одной из важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Презентация (от лат. *praesento* - представление). Цель презентации — донести до аудитории полноценную информацию по определенной теме в удобной форме.

Работа по подготовке презентации включает не только знакомство с литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования.

Общие требования к презентации:

Презентация не должна быть меньше 15 слайдов.

На первом слайде обязательно должны быть представлены: тема; фамилия, имя, отчество автора; учебное заведение, курс, специальность.

Следующим слайдом может быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

Дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.

В презентации необходимы импортированные объекты из существующих цифровых образовательных ресурсов (наиболее приемлемым и удобным в работе является *Microsoft PowerPoint*). Последним слайдом презентации должен быть список литературы.

Создание презентации состоит из трех этапов:

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала.

II. Разработка презентации – соотношение текстовой и графической (звуковой) информации, логика изложения материала

III. Репетиция презентации – это проверка созданной презентации.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных блоков.

Оформление слайдов:

Стиль	<ul style="list-style-type: none"> · Соблюдайте единый стиль оформления · Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. · Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями).
Фон	Для фона предпочтительны холодные тона

Использование цвета	<ul style="list-style-type: none"> · На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. · Для фона и текста используйте контрастные цвета. · Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования).
Анимационные эффекты	<ul style="list-style-type: none"> · Используйте возможности компьютерной анимации для представления информации на слайде. · Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде.

Представление информации:

Содержание информации	<ul style="list-style-type: none"> · Используйте короткие слова и предложения. · Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. · Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
Расположение информации на странице	<ul style="list-style-type: none"> · Предпочтительно горизонтальное расположение информации. · Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. · Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться над или под ней.
Шрифты	<ul style="list-style-type: none"> · Для заголовков – не менее 24. · Для информации не менее 18. · Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. · Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. · Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. · Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных).
Способы выделения информации	<ul style="list-style-type: none"> · Следует использовать: рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.
Объем информации	<ul style="list-style-type: none"> · Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. · Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
Виды слайдов	<p>Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с текстом; • с таблицами; • с диаграммами.

Примерные темы презентаций

1. Российский мюзикл в контексте развития жанра
2. Стивен Шварц и современный мюзикл
3. Театр балета Бориса Эйфмана
4. Джон Ноймайер и Гамбургский балет: “Страсти по Матфею”

5. Б. А. Покровский – выдающийся режиссер оперного театра
6. Опера для детей: современные реалии
7. Русская литература в современном музыкальном театре
8. Особенности режиссерского метода Р. Уилсона.
9. Дмитрий Черняков – режиссерские новации.
10. Электротheater Станиславский – новые пути музыкального театра XXI века.
11. Режиссерские трактовки музыкально-театральных проектов Э. Ллойд-Уэббера
12. Рок-опера Александра Журбина «Орфей и Эвридика»
13. «Балетная пушкиниана» на отечественной сцене
14. Лики современной хореографии: Антон Пименов, Константин Кейхель, Владимир Варнава
15. CONTEMPORARY DANCE как направление современного хореографического искусства
16. Морис Бежар: художественно-эстетические эксперименты
17. Творческий портрет М.М. Плисецкой
18. Творческий портрет Н.М. Цискаридзе

5. Рекомендации по подготовке к контрольной работе

Контрольная работа – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся вопросы. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо: а) готовясь к контрольной работе, проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы; б) четко выяснить все условия написания работы заранее; в) приступая к контрольной работе, внимательно и до конца прочесть вопрос. В случае предлагаемых вариантов ответов, выбрать правильный вариант (их может быть несколько); д) если встретился чрезвычайно трудный вопрос, переходить к другим. Вернуться к трудному вопросу в конце; е) надо обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать ошибок.

Контрольная работа - позволяет оценить знание фактического материала, умение логически мыслить, способность к рефлексии и творчески подходить к решению поставленной задачи.

6. Видео просмотр (самостоятельная работа)

Методика подготовки к видео просмотру зависит от музыкального материала, который выносится на контроль: опера, мюзикл, балет. Обучающимся необходимо:

1. По конспектам и учебнику изучить структуру произведения.
2. Найти в нотах основные разделы, темы.
3. Прослушать произведение целиком, следя по нотам.
4. Прослушать снова, отмечая, как изменилось звучание тем в том или ином разделе произведения.
5. Выписать сведения о постановщиках спектакля и исполнителях главных партий.

Примерный список произведений для видеопросмотра (опера, мюзикл)

1. Петров А. «Петр I»
2. Слонимский С. «Мастер и Маргарита», «Видения Иоанна Грозного»
3. Щедрин Р. «Лолита», «Мертвые души», «Боярыня Морозова»
4. Шнитке А. «Жизнь с идиотом»
5. Десятников Л. «Дети Розенталя»
6. Чайковский А.В. «Ловелас», «Ермак»
7. Маноцков А. «Чаадский», «Пир во время чумы»
8. Рыбников А. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось»
9. Фредерик Лоу. «Моя прекрасная леди»
10. Бернстайн Л. «Вестсайдская история»
11. Ллойд-Уэббер Э. «Иисус Христос — суперзвезда», «Кошки», «Призрак оперы»
12. Риккардо Коччанте «Нотр-Дам де Пари»
13. Танонов А. «Демон Онегина», «Мастер и Маргарита»

(балет)

1. Левенскольд Г. «Сильфида»
2. Адан А. «Жизель»
3. Чайковский П.И. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик»
4. Стравинский И.Ф. «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Аполлон Мусагет»
5. Сати Э. «Парад»
6. Пуленк Ф. «Лани»
7. Прокофьев С.С. «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», «Стальной скак», «Блудный сын», «Ромео и Джульетта», «Золушка», «Сказ о каменном цветке»
8. Шостакович Д.Д. «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей»
9. Хачатурян А.И. «Гаянэ», «Спартак»
10. Щедрин Р. «Анна Каренина», «Дама с собачкой»
11. Петров А.П. «Сотворение мира»
12. Перселл Г. «Кафе Мюллер» (хореография П. Бауш)
13. Равель М. «Болеро» (хореография М. Бежара)
14. Шнитке А. «Пер Гюнт» (балет Джона Ноймайера)
15. Бах И.С. «Страсти по Матфею» (балет Джона Ноймайера)
16. Ауэрбах Л. «Татьяна» (балет Джона Ноймайера)

7. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом в шестом семестре обучения. Педагог учитывает работу студента в течение 5-6 семестрах. Зачет складывается из устного ответа на вопросы по билету, защиты презентации и контрольной работы по основным понятиям курса.

Требования к организации подготовки к зачету по дисциплине «Современный музыкальный театр» те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у обучающегося должен быть учебник, конспекты лекций и литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения и терминологию, используя при этом опорные конспекты лекций.

Регулярная подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у обучающегося возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

8. Полный список дополнительной литературы по дисциплине

1. Аверьянова О.И. Русская музыка второй половины XX века [Текст]: Р. Щедрин, Э. Денисов, А. Шнитке: биографии: книга для чтения / О. И. Аверьянова. – Москва: Росмэн, 2004. – 139 с.
2. Агафонова Н.А. Пина Бауш и кино: траектории соприкосновений [Текст]: (к 75-летию танцовщицы, хореографа и педагога Пины Бауш) / Н. А. Агафонова // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. – СПб. АРБ им. А. Я. Вагановой. - Вып.39(4): Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой ; гл. ред. С. В. Лаврова. – 2015. – С.48-53.
3. Акопян Л. Музыка XX века [Текст]: энциклопедический словарь / Л. О. Акопян. – Москва: Практика, 2010. – 855 с.
4. Алфеевская Г.С. История отечественной музыки XX века [Текст] : С.С. Прокофьев, Д. Д. Шостакович, Г. В. Свиридов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / Г. С. Алфеевская. – Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 159 с. – Гриф УМО РФ.
Алфеевская Г.С. История отечественной музыки XX века [Электронный ресурс]: рекомендовано УМО по специальностям педагогического образования в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Музыкальное образование" / Г. С. Алфеевская. – 1 файл в формате PDF. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 159 с. – (Учебник для вузов) . – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3479. - Гриф УМО РФ.
5. Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории [Текст] / Аристотель. – Минск: Литература, 1998. – 1391с. – (Классическая философская мысль).
6. Аркадьев И. Эпоха "Весны священной" Мориса Бежара [Текст] / И. Аркадьев // Музыка и время [Текст]. – 2013. – №7. – С.71-72.

7. Асафьев Б.В. Об опере [Текст]: избранные статьи / Б. В. Асафьев ; сост. Л. А. Павлова-Арбенина. – 2-е изд. – Москва : Музыка, 1985. – 344 с.
8. Асафьев Б. Симфонические этюды [Текст] / Б. В. Асафьев. – Москва: Композитор, 2008. – 308 с.
9. Бахрушин Ю. А. История русского балета [Текст]: [учебное пособие] / Ю. А. Бахрушин. – 4-е изд., испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. – 336 с. – (Мир культуры, истории и философии).
10. Беседы с Альфредом Шнитке / сост. Александр Васильевич Ивашкин. - М., 2003.
11. Богданова А.В. Оперы и балеты Шостаковича [Текст] / А. В. Богданова. – М.: Советский композитор, 1979. – 208 с.
12. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии [Текст] / В. В. Ванслов. – 2-е изд., доп. – М.: Искусство, 1971. – 304 с.
13. Ванслов В.В. Джон Ноймайер и его "Пер Гюнт" [Текст] / В. В. Ванслов // В мире балета [Текст] / В. В. Ванслов. – М.: ООО "Анита Пресс", 2010. – С.207-225.
14. Гаврилова Л.В. Музыкально-драматическая поэтика С.М. Слонимского (парадигмы метатекста). – Красноярск, 2003.
15. Гаврилова Л., Кочурова Э. Мюзикл: страницы истории: учебное пособие. – Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. – 84 с.
16. Галушко М. О теории оперного лейтмотива // Теоретические проблемы классической и современной зарубежной музыки. Сб. тр. Вып. XXXV. – М., 1977.
17. Груцынова А.П. "Маска красной смерти": Э. По и балеты начала XX века [Текст] / А.П. Груцынова // Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование [Текст]: [журнал учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства] / Министерство культуры Российской Федерации, Московская государственная академия хореографии ; гл. ред. М. К. Леонова. – М.: Московская государственная академия хореографии (МГАХ), 2012-2017. – Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование [Текст]. – 2013. – №4(32). – С.79-81.
18. Груцынова А.П. Романтический балет [Текст] / А.П. Груцынова, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – М.: Московская консерватория, 2009. – 95 с. - Гриф УМО высших учеб. заведений РФ по обр. в области муз. иск-ва.
19. Епишин А.В. О музыкальной драматургии балетов Мориса Бежара в контексте эстетики постмодернизма [Текст] / А. В. Епишин // Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. – СПб.: АРБ им. А. Я. Вагановой. - Вып.17: Вестник Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой [Текст] / Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой. – 2007. – С.199-212.
20. История отечественной музыки второй половины XX века. – СПб., 2005.
21. Колпецкая О.Ю. Балет «Les biches» Ф. Пуленка – Б. Нижинской: о творческом союзе русских и французских деятелей искусства в антрепризе С. П. Дягилева [Текст]: учебное пособие / О.Ю. Колпецкая, Е.В. Сесюнина, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра истории музыки. – Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015 (ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ). – 48 с.
22. Колпецкая О.Ю. Европейское эстрадно-театральное искусство: генезис и пути развития [Текст] / О. Ю. Колпецкая, Е. В. Сесюнина // Актуальные проблемы современного композиторского творчества [Текст]: материалы Всероссийской научной конференции 24-25 октября 2013 г. – Красноярск, 2014. – С.81-92.

23. Косачева Р.Г. "Золотой век": история и современность [Текст]: [балет Шостаковича] / Р.Г. Косачева // Антология музыкального театра московских композиторов [Текст]: (вторая половина XX века): [сборник статей] / сост. А. Алексеева, Э. А. Мирзоева; отв. ред. Р. Г. Косачева. – М.: Композитор. – Вып.2: / сост. А. Алексеева, Э. А. Мирзоева; отв. ред. Р. Г. Косачева. – 2006. – С.7-14.
24. Косачева Р. Г. Фольклорное направление в балетном театре начала XX века [Текст]: [в творчестве И. Стравинского, С. Прокофьева, Б. Бартока, М. де Фальи] / Р. Г. Косачева // Музыкальный современник [Текст]: сборник статей / сост. С. С. Зив ; ред. Л. В. Данилевич. – М.: Советский композитор. - Вып.5: Музыкальный современник [Текст]: сборник статей / сост. С. С. Зив; ред. В. В. Задерацкий. – 1984. – С.151-180.
25. Красовская В.М. Балет сквозь литературу [Текст]: [сборник статей] / В. М. Красовская, Академия Русского балета им. А. Я. Вагановой; ред. Д. И. Золотницкий; сост. Д. И. Золотницкий; вступ. ст. Н. Н. Боярчиков. – СПб.: АРБ им. А. Я. Вагановой, 2005. – 424 с.
26. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр [Текст]: Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В. М. Красовская. – 2-е изд, испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 320 с.
- Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр [Электронный ресурс]: Очерки истории. От истоков до середины XVIII века / В. М. Красовская. – 2-е изд, испр. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань: Планета музыки, 2008. – 320 с. – (Мир культуры, истории и философии) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1959/#3>.
27. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр [Текст]: Очерки истории. Эпоха Новерра / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 314 с.
28. Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века [Текст] / В. М. Красовская. – 2-е изд, испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 688 с.
- Красовская В.М. Русский балетный театр второй половины XIX века [Электронный ресурс] / В. М. Красовская. – 2-е изд, испр. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань: Планета музыки, 2008. – 688 с. – (Мир культуры, истории и философии). – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1956/#3>.
29. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Текст] / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2009. – 522 с.
- 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. – 522 с. – (Мир культуры, истории и философии) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/1958/#3>.
30. Красовская В.М. Русский балетный театр начала XX века. Хореографы [Текст] / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2009. – 656 с.
- 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>.
31. Куницын О.И. Балеты А.К. Глазунова [Текст] / О. И. Куницын. – М. : Музыка, 1989. – 61 с.
32. Левинсон А.Я. Старый и новый балет [Текст]: Мастера балета / А. Я. Левинсон; вступ. ст. И. В. Гвоздева. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 555 с. – (Мир культуры, истории и философии).

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://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/1961/#1.

33. Музыкальный театр XIX-XX веков [Текст] : вопросы эволюции / Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова ; редкол. Н. В. Бекетов, Г. Е. Калошина. – Ростов-на-Дону: РГК им. С. В. Рахманинова : Гефест, 1999. – 260 с.

34. Наборщикова С.В. "Болт", "Светлый ручей" - опыт реконструкции [Текст]: [балеты Д. Шостаковича] / С. В. Наборщикова // Антология музыкального театра московских композиторов [Текст]: (вторая половина XX века): [сборник статей] / сост. А. Алексеева, Э. А. Мирзоева; отв. ред. Р. Г. Косачева. – М.: Композитор. - Вып.2: / сост. А. Алексеева, Э. А. Мирзоева; отв. ред. Р. Г. Косачева. – 2006. – С.15-28.

35. Наборщикова С.В. Ранние балеты Р. Щедрина [Текст]: ["Конек-горбунок"] / С. В. Наборщикова // Антология музыкального театра московских композиторов [Текст]: (вторая половина XX века): [сборник статей] / сост. А. Алексеева, Э. А. Мирзоева ; отв. ред. Р. Г. Косачева. – М.: Композитор. - Вып.2: / сост. А. Алексеева, Э. А. Мирзоева ; отв. ред. Р. Г. Косачева. – 2006. – С.53-64.

36. Наборщикова С.В. Русский полет Джона Ноймайера [Текст]: [балетные постановки в России] / С. В. Наборщикова // Музыкальная академия: Научно-теоретический и критико-публицистический журнал / В. А. Гаврилин; гл. ред. Ю. С. Корев. – 2009. – №3. – С.102-109.

37. Парин А. Хождение в невидимый град: Парадигмы русской классической оперы [Текст] / А. В. Парин. – Москва: Аграф, 1999. – 464 с.

38. Сесюнина Е. В. «Голубой экспресс» Д. Мийо - Б. Нижинской: "балет без претензий"? [Текст] / Е. В. Сесюнина // Молодежь и наука XXI века [Текст] : статьи лауреатов и дипломантов II Всероссийского (I международного) конкурса научных работ студентов и аспирантов, посвященного Году культуры в России / Министерство культуры Российской Федерации, Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по 09.11.2018 - КГИИ); отв. ред. Н.А. Еловская. – Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2014. – С.138-160.

39. Сесюнина Е. В. Мюзик-холльный балет "Парад" Э. Сати - Ж. Кокто [Текст] / Е. В. Сесюнина // Искусство глазами молодых [Текст]: материалы VI Международной (X Всероссийской) научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, 11-12 марта 2014 г. – Красноярск, 2014. – С.36-38.

40. Сурнина Н. Мрачные сны "Татьяны" [Текст]: Джон Ноймайер по-своему прочел роман Пушкина / Н. Сурнина // Музыкальная академия [Текст]. – 2015. – №2. – С.85-87.

41. Тараканов М.Е. Сюжетные лейтмотивы в оперном жанре: Попытка классификации / М. Е. Тараканов. – Москва: Российский университет театрального искусства (ГИТИС), 2002. – 54 с.

42. Тигранов Г. Г. Балеты Хачатуряна [Текст] / Г. Г. Тигранов. – 2-е изд., доп. – М.: Музыка, 1974. – 144 с.

43. Уральская В.И. Не оценивая, а рассуждая [Текст]: [творчество Джона Ноймайера] / В. И. Уральская // Балет. – 2014. – №3. – С.4-5.

44. Холодова М. В. Музыкальный театр Геннадия Банщикова [Текст]: монография / М. В. Холодова; науч. ред. Л. В. Гаврилова; Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск: КГИИ, 2016. – 218 с.
- Холодова М. В. Музыкальный театр Геннадия Банщикова [Электронный ресурс]: монография / М.В. Холодова; науч. ред. Л.В. Гаврилова; Красноярский государственный институт искусств. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск: КГИИ, 2016. – 220 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2802.
45. Холопова В.Н. Композитор Альфред Шнитке [Текст] / В. Н. Холопова. – Москва: Композитор, 2008. – 228 с.
46. Хэриот Э. Кастраты в опере / Э. Хэриот, И. П. Сусидко, Е. Богатыренко. – Москва; Москва: Классика-XXI, 2001. – 304 с.
47. Цветкова Е.О. Музыка А. Шнитке на театральной сцене: балеты Джона Ноймайера "Отелло" и "Звуки пустых страниц" [Текст] / Е. О. Цветкова // Музыкант классик. – 2014. – №11-12. – С.47-51.
48. Шестаков В.П. Балеты Сергея Прокофьева для "русских сезонов" Сергея Дягилева [Текст] / В. П. Шестаков // Музыка и время. – 2015. – №12. – С.12-17.