

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.

«25» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
Направление подготовки 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное
искусство

Профиль Музыкальная педагогика
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)			Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		2	3	4		
5	180	76	34	36	34	-	зачет с оценкой

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 828 от 23.08.2017.

Рабочая программа дисциплины разработана 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 фрагментов музыкально-сценических произведений.

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

Возможно применение ЭО и ДОТ.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Современный музыкальный театр» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение 2-4 семестров в объеме 104 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет с оценкой в конце 4 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен понимать специфику музыкальной	Знать: – основные этапы исторического развития музыкального

<p>формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе</p>	<p>искусства; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте; – основную исследовательскую литературу по каждому из изучаемых периодов отечественной и зарубежной истории музыки; – принятую в отечественном и зарубежном музыкознании периодизацию истории музыки, композиторские школы, представившие классические образцы музыкальных сочинений в различных жанрах; Уметь: – рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса; Владеть: – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения.</p>
--	---

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры			Всего часов
	2	3	4	
Аудиторные занятия (всего)	34	36	34	104
лекционные занятия	34	36	34	104
Самостоятельная работа (всего)	20	36	20	76
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	-	-	зачет с оценкой	
Общая трудоёмкость, час	54	72	54	180
ЗЕ	1,5	2	1,5	5

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>	ОПК-1

	<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>	
<p>Раздел II. Современная опера и ее сценическое воплощение.</p>	<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
<p>Раздел III. История западноевропейского и русского балета от истоков до начала XX века</p>	<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
<p>Раздел IV. Хореографическое искусство XX – нач. XXI вв.</p>	<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 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.:</p>	ОПК-1

	хореографические постановки М. Бежара, П. Бауш, Дж. Ноймайера, К. Шпука, А. Хана.	
--	---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Практические занятия	СРС	Всего часов
Раздел I. Теория оперной драматургии	34	20	54
Раздел II. Современная опера и ее сценическое воплощение.	36	36	72
Раздел III. История западноевропейского 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. Колпецкая. – 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.
- Гаврилова, Л.В. История музыкально - театрального искусства [Текст]: учебное пособие / Л. В. Гаврилова; рец. О.Ю. Колпецкая; Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск : КГИИ, 2017 (ЛИТЕРА-принт). – 242 с.
2. Гончаренко, С.С. О поэтике оперы [Текст]: учебное пособие / С. С. Гончаренко, НГК имени М. И. Глинки. – Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, 2010. – 260 с.
3. Димитрин, Ю. Г. Либретто [Текст] : история, творчество, технология: учебное пособие в жанре эссе / Ю. Г. Димитрин; вступ. ст. Г. О. Корчмар. – Санкт-Петербург: Композитор, 2012. – 172 с.
4. Еременко Г.А. Музыкальный театр Запада в первой половине XX века: Учеб. пособие. – Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, 2008. – 320 с.
5. Светлов В.Я. Современный балет [Текст] / В. Я. Светлов. – СПб.: Лань, : Планета музыки, 2009. – 288 с. – (Мир культуры, истории и философии).
- Светлов В.Я. Современный балет [Электронный ресурс] / В. Я. Светлов. – СПб.: Лань, : Планета музыки, 2009. – 288 с. – (Мир культуры, истории и философии). – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/view/book/1969/>

6.2. Дополнительная литература

1. 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).
2. Ванслов, В.В. В мире балета [Текст] / В. В. Ванслов. – Москва : Анита Пресс, 2010. – 296 с.
3. Гаврилова, Л.В. Музыкально-драматическая поэтика С.М. Слонимского (парадигмы метатекста). – Красноярск, 2003. – 258 с.
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, 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.
6. Красовская, В. М. Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Текст] / В. М. Красовская. – 2-е изд., испр. – СПб. : Лань: Планета музыки, 2009. – 528 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. – 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 [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>.
8. 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. : ил. тв. – (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://e.lanbook.com/view/book/1961/>
9. Парин, А. В. Хождение в невидимый град: Парадигмы русской классической оперы [Текст] / А. В. Парин. – Москва: Аграф, 1999. – 464 с.

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: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая

(библиометрическая) база данных Web of Science. - URL: <http://apps.webofknowledge.com>

6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии, другие издания. – URL: <https://www.scopus.com>

7. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>

8. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

<https://www.culture.ru/>

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 (V-3-01, V-2-04, V-3-02, V-3-04):

➤ учебная аудитория оснащенная мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы: ноутбук, проектор или телевизор, колонки; фортепиано или рояль, учебная доска.

Для самостоятельной работы студента:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 560,81 м², с фондом свыше 132000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 100 посадочных мест. В том числе:
- читальный зал на 50 мест (из них 6 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 8 мест;
 - помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека): 42 посадочных места (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института; в фонде видеотеки (представленном DVD дисками и видеофайлами, доступными по локальной сети - всего 1522 единиц хранения) представлен визуально наглядный материал учебно-методического характера (художественные, научно-популярные фильмы, мастер-классы, концертные записи, сценические постановки).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 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. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют площадь не менее 12 кв.м.

В Институте обеспечены условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

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 OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».