

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
ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень основной образовательной программы магистратура
Направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
Профиль Фортепиано
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)		Часы контроля	Форма итогового контроля
			1	2		
ЗЕ	Часы					
4	144	38	36	34	36	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению подготовки (уровень магистратуры):

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 815 от 23 августа 2017 г.,

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «21» мая 2019 г., протокол № 9.

Разработчик:

доктор искусствоведения, профессор, Гаврилова Л.В.

Заведующий кафедрой

доктор искусствоведения, профессор,
зав.кафедрой истории музыки Гаврилова Л.В.

1. Цель и задачи изучения дисциплины.

1.1. Цель:

формирование у будущего музыканта целостной системы знаний о развитии западноевропейского и отечественного музыкального театра, его основных жанрах; курс призван познакомить с наиболее значительными и характерными произведениями западноевропейской и отечественной музыкально-театральной практики.

Программа курса предусматривает изучение музыкального театра в контексте общего развития музыкального искусства в связи с социально-историческими процессами, а также на широком историко-культурном фоне. Структура курса включает два раздела: историю развития западноевропейского музыкально-театрального искусства и историю развития отечественного музыкально-театрального искусства. Важной составляющей занятий является видео просмотр.

1.2. Задачи курса:

- рассмотрение специфики художественного отражения действительности в образах и формах музыкально-театрального искусства;
- изучение основных этапов развития музыкально-театрального искусства в их взаимосвязи с общими историко-художественными процессами;
- постижение закономерностей сценического воплощения музыкально-театральных произведений и их восприятия;
- определение роли наиболее значимых творений музыкально-театрального искусства в истории мирового театра.
- Знакомство с явлениями современного музыкального театра.

Курс «История музыкально-театрального искусства» открывает возможность изучения не только классических образцов оперного жанра, но и явлений современной музыкально-театральной практики, в том числе знакомство с историей крупнейших театров мира и ведущими исполнителями. В настоящее время студенты лишены возможности регулярных посещений музыкального театра, знакомства с его произведениями в высококлассной певческой, дирижерской и режиссерской интерпретации на уровне мировых стандартов. Видео просмотр произведений музыкального театра с комментариями педагога остается единственным способом восполнить этот пробел. Программа видео просмотров может варьироваться в зависимости от поступления новых материалов или в соответствии с пожеланиями студентов. В зависимости от характера иллюстраций произведение можно показывать целиком или в виде фрагментов.

Методология курса базируется на системном подходе, учитывающем взаимодействие как музыкальных процессов, так и внемузыкальных – поэтическую основу, сценическое действие, сценографию.

Произведения музыкального театра предполагается изучать в эстетическом контексте эпохи как художественно-целостное явление, как наиболее последовательное выражение того типа синтеза искусств, где музыка играет определяющую роль. Следует акцентировать внимание студентов на месте музыкального театра в ряду других видов искусства, на взаимодействии с литературой, кино, философией и театрально-декорационным искусством. Это позволит ориентироваться в сложных процессах развития, как современного музыкально-театрального искусства, так и всего художественного творчества в целом.

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 «История музыкально-театрального искусства» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение первого и второго семестров в объеме 70 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля – экзамен в конце 2 семестра обучения.

3. Требования к уровню освоения курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">– основные художественные методы и стили в истории искусства;– современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства;– особенности трактовки типовых музыкальных форм в современных сочинениях;– основные характеристики нетиповых архитектурных структур;– принципы современной гармонии;– важнейшие концепции времени и ритма в музыке XX века;– разновидности нового контрапункта;– принципы методов композиции, представленных в современных сочинениях; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">– применять методы научного исследования явлений музыкального искусства;– на основе анализа современного сочинения определять его принадлежность к конкретному методу (методам) композиции;– анализировать различные аспекты музыкального языка в современных сочинениях, выявляя типичное и нетипичное в рамках предложенной композиторской техники– посредством характеристики технического устройства музыкального сочинения выявлять и раскрывать его художественное содержание; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">– навыками музыкально-теоретического анализа музыкального произведения;– методами анализа современной музыки;– профессиональной терминологией;– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов современности;– широким кругозором, включающим знание музыкальных сочинений ведущих отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX века;– навыками характеристики музыкального произведения с возможностью его технической идентификации;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	1	2	
Аудиторные занятия (всего)	36	34	70
лекционных	36	34	70
Самостоятельная работа (всего)	18	20	38
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен)	-	экзамен	-
Общая трудоемкость, час	54	90	144
ЗЕ	1.5	2.5	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение. Театр Древней Греции и Древнего Рима.	Тема 1. Театр и его виды. Опера и ее специфика. Тема 2. Драма как род литературы. Истоки греческого театра. Тема 3. Композиционные особенности трагедии и ее великие драматурги. Тема 4. Древнеримский театр и его авторы.	ОПК-1
Театр в эпоху Средневековья и Возрождения.	Тема 5. Литургическая драма и мистерия. Тема 6. Итальянский театр Ренессанса.	ОПК-1
Западноевропейский театр от барокко до наших дней.	I. Италия. Тема 7. Рождение оперы. Флоренция. Тема 8. Мантуя. Рим. Тема 9. Венеция. Тема 10. Неаполь. Тема 11. Итальянская опера-buffa. Тема 12. Оперные театры Италии 18 века. II. Франция. Тема 13. Жанровые истоки оперы во Франции. Тема 14. Формирование французского музыкального театра. «Королевская академия музыки». Ж.Б. Люлли. Тема 15. Французская L'opera-Comique. Большая французская опера. Тема 16. Театры Франции. III. Англия. Тема 16. Опера и ее жанровые истоки. Генри Перселл. Тема 17. Театры Англии. IV. Австрия и Германия. Тема 18. Театральные традиции Вены. Театры Вены. Тема 19. Г. Малер (1860–1910) и австро-немецкий театр. Тема 20. Опера в Германии. Зингшпиль. Рихард Вагнер. Тема 21. Оперные театры Германии.	ОПК-1

История музыкально-театрального искусства в России.	<p>Тема 22. Истоки, рождение и развитие театра в XVIII веке.</p> <p>Тема 23. Система театров и театры России.</p> <p>Тема 24. Дирекция императорских театров. А. Геденов и постановка «Жизни за царя».</p> <p>Тема 25. И. Всеволожский и П. Чайковский.</p> <p>Тема 26. Театральная реформа 1882 года. Частная опера С. Мамонтова. Ф. Шаляпин.</p> <p>Тема 27. В. Теляковский. Частная опера Зимина. Антреприза С. Дягилева.</p> <p>Тема 28. К. Станиславский. М.Х.Т. Оперная студия. Система Станиславского.</p> <p>Тема 29. В. Мейерхольд. «Пиковая дама» П. Чайковского в постановке Мейерхольда.</p> <p>Тема 30. Б. Покровский. Камерный театр.</p>	ОПК-1
Музыкально-театральное искусство на современном этапе.	<p>Тема 31. Современный музыкальный театр: реалии художественной практики. Новаии в области драматургии и музыкального языка.</p> <p>Тема 32. Музыкальный театр С. Слонимского.</p> <p>Тема 33. Р. Щедрин: от «Мертвых душ» к «Лолите» и «боярыне Морозовой»</p> <p>Тема 34. А. Шнитке и современный музыкальный театр.</p> <p>Тема 35. Л. Десятников. «Дети Розенталя». А. Чайковский. «Один день Ивана Денисовича».</p> <p>Тема 36. Обзор явлений современного зарубежного оперного театра. Жанрово-стилевые особенности.</p>	ОПК-1

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Раздел I. Введение. Театр Древней Греции и Древнего Рима.	6	4	10
Раздел II. Театр в эпоху Средневековья и Возрождения.	4	2	6
Раздел III. Западноевропейский театр от барокко до наших дней. Италия. Франция. Англия. Австрия и Германия.	26	14	40
Раздел IV. История музыкально-театрального искусства в России.	18	10	28
Раздел V. Музыкально-театральное искусство на современном этапе.	16	8	24
всего	70	38	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Всеволодский-Гернгросс, Всеволод Николаевич. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. – 2-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2011. – 270 с. – (Мир культуры, истории и философии). – Режим доступа : <http://e.lanbook.com/view/book/2045/> .

2. Гаврилова, Людмила Владимировна. 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, Людмила Владимировна. История музыкально-театрального искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Гаврилова ; рец. О. Ю. Колпецкая ; Красноярский государственный институт искусств. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : КГИИ, 2017. – 88 с. – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3526.

6.2. Дополнительная литература

1. Асафьев, Борис Владимирович. Музыкальная форма как процесс [Электронный ресурс] : книги 1 и 2 / Б. В. Асафьев. – 2-е изд. – 1 файл в формате PDF. – Л. : Музыка, 1971. – 376 с. – Режим доступа : 1131 .

2. Гаврилова, Л. В. История западноевропейской музыки [Текст] : [учебник] / Л. В. Гаврилова, Министерство культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – Красноярск : - Ч.1 : Античность. Средневековье. Возрождение. / Л. В. Гаврилова. – 2011 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 267 с. : ил. - Гриф УМО РФ.

Гаврилова, Л. В. История западноевропейской музыки. Ч.1: Античность. Средневековье. Возрождение [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Гаврилова, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2011. – 268 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=918. – Гриф УМО.

3. Гаврилова Л. Музыкально-драматическая поэтика С.М. Слонимского (парадигмы метатекста) [Текст]. – Красноярск, 2003.

Гаврилова, Людмила Владимировна. Музыкально - драматическая поэтика С.М.Слонимского [Электронный ресурс] : парадигмы метатекста / Л. В. Гаврилова, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в PDF формате. – Красноярск : [Б.и.], 2002. – 258 с. – Режим доступа : 915 .

4. Гаврилова, Людмила Владимировна. Мюзикл: страницы истории [Текст] : учебное пособие / Л. В. Гаврилова, Э. А. Кочурова, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная

академия музыки и театра". – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015 (Тип. "ЛИТЕРА-принт"). – 84 с. : ил. : мяг. – (2015 - Год литературы в России) .

- Гаврилова, Людмила Владимировна. Мюзикл: страницы истории [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Гаврилова, Э. А. Кочурова, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра". – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2015. – 84 с. – (2015 - Год литературы в России) . – Режим доступа : 2494 .
5. Гвоздев, Алексей Александрович. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] = очерки / А. А. Гвоздев. – Электрон. текст. изд. – М. : Юрайт, 2017. – 373 с. – (Антология мысли) . – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://biblio-online.ru/viewer/DF5EA07A-DB90-4DE7-A0D3-57D52E8E7359#page/4.
6. Гвоздев, Алексей Александрович. Западно-европейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] / А. А. Гвоздев. – 2-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012. – 440 с. : ил. – (Мир культуры, истории и философии) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/3557/#3>.
7. История современной музыки [Электронный ресурс] : лекционный материал для студентов очной и заочной форм обучения по специальности 072801.65 "Композиция", 072901.65 "Музыковедение" / ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра" ; сост. О. Ю. Колпецкая. – 1 файл в формате pdf. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 78 с. – Режим доступа : 1007.
8. Коган, Петр Семенович. Очерки по истории западноевропейского театра : [учебное пособие] / П. С. Коган ; под ред. А. К. Дживелегов. – Москва : Юрайт, 2019. – 173 с. – (Антология мысли) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/ocherki-po-istorii-zapadnoevropeyskogo-teatra-441696#page/3> (дата обращения: 28.10.2019). ISBN 978-5-534-05840-6. – Текст электронный.
9. Мугинштейн, М. Л. Хроника мировой оперы 1600-2000 [Электронный ресурс] [Смешанный комплект] : видеознциклопедия / М. Л. Мугинштейн. – Екатеринбург. - 400 лет, 400 опер, 400 интерпретаторов. - Т.1 (в 4 ч.) : 1600-1850 [Электронный ресурс] : допущено Министерством культуры РФ в качестве учебного пособия для вузов, училищ и колледжей культуры и искусства / М. Л. Мугинштейн. – [Электрон. дан. и аудио файлы]. – 2010. – 4 электрон. опт. диска (DVD-ROM).

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). – 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.

7. 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:

проектор, ноутбук, экран, доска учебная, фортепиано цифровое

Для организации самостоятельной работы:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
 - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - помещения для работы со специализированными материалами (фонотека и видеотека): 40 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.

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.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, 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».