

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Уровень основной образовательной программы магистратура
Направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство,
Профиль Оркестровые струнные инструменты
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.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры «20» мая 2024 г., протокол № 11.

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 государ-

- ственная 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 обеспе-

чением 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, АИБСАbsotheque 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».

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Доклад позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- 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;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- 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 неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации;

Критерии оценки доклада

Критерии	Оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1. Обоснованность, четкость, краткость изложения темы.	Отсутствует ориентация в материале по теме, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки доклада размыты.	Тема раскрыта частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений. Доклад затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	Докладчик выступал достаточно уверенно, материал изложен грамотно, но содержание темы раскрыто не в полной мере. Доклад затянут по времени.	Четкая структура доклада, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Тема раскрыта полностью за оптимальное время.
2. Гибкость мышления, знание учебной и методической литературы.	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%).	Большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Избирательное знание некоторых источников учебной и методической литературы.	Незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в учебной и методической литературе (не менее 80%).	Грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании учебной и методической литературы (100%).

		ческой литературы (не менее 50%).		
3. Качество иллюстрации музыкального материала практического задания.	Многочисленные грубые ошибки в воспроизведении текста. Остановки имеют регулярный характер.	Одна-две ошибки в тексте, остановки (две – три) из-за неуверенного знания текста.	Текст верный. В целом, стабильное изложение. Мелкие остановки (одна-две) психологического или моторного характера.	Яркое, точное, уверенное, стабильное исполнение без ошибок и остановок.
4. Грамотность научного изложения и методики анализа.	Анализ неполный. Допущены многочисленные неточности и ошибки при толковании некоторых пунктов плана.	Анализ неполный. Допущены 3-4 неточности и/или ошибки при толковании некоторых пунктов плана.	Анализ достаточно уверенный, но некоторые пункты плана раскрыты не в полной мере (не более 2).	Грамотный, подробный анализ музыкального произведения в соответствии с планом.
5. Уровень владения профессиональной терминологией.	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

Контрольная работа позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- 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;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- 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 языка неизвестного современного сочинения с возможностью его технической идентификации;

Критерии оценки контрольной работы

Критерии	Оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1. Обоснованность и четкость ответов на вопросы	Отсутствуют правильные ответ на вопросы	Тема раскрыта частично. Допущены неточности и ошибки при ответе на вопросы.	В ответе на вопросы содержание раскрыто не в полной мере.	Полные и содержательные ответы на все вопросы.
2. Знание учебной и методической литературы.	Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%).	Избирательное знание некоторых источников учебной и методической литературы (не менее 50%).	В целом, хорошая ориентация в учебной и методической литературе (не менее 80%).	Эрудированность в знании учебной и методической литературы (100%).
3. Грамотность изложения.	Допущены многочисленные неточности и ошибки.	Допущены 3-4 неточности и/или ошибки.	Допущено не более 2-х неточностей и ошибок.	Грамотный текст без ошибок.
4. Уровень владения профессиональной терминологией.	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

2. Типовые контрольные задания по курсу

История музыкально-театрального искусства

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1:

I. Объясните значение следующих терминов и понятий (где необходимо дайте перевод):

- Драма –
- Драматургия –
- Театр –
- Орхестра –
- Хор –
- Скена –
- Комедия дель арте–
- Флорентийская камерата –
- «dramma per musica» –

II. Дополните предложения:

- Драма, наряду с и, является одним из 3-х родов литературы.
- Состязания драматургов в Греции проводились в дни Великих
- (имя художника) был мастером механизмов для театральных представлений в эпоху Ренессанса.
- Основные составляющие оперного жанра: и

III. Назовите имена великих драматургов Греции и Рима:

IV. Названия религиозных жанров театра в эпоху средневековья:

V. Назовите авторов итальянских комедий и трагедий в эпоху Возрождения:

VI. Назовите авторов опер в Италии и основные города, где развивалось оперное искусство:

VII. Соотнесите даты, события с именами:

Дата	Город/театр/событие	Архитекторы, композиторы, драматурги:
534 г. до н.э.		Феспид
1585 г.		Палладио
1597/1598 гг.		Я. Пери и Я. Корси
1618-19 гг.		Алеотти
1633 г.		Мадерна, Борромини и Бернини
1637 г.		
1737 г.		Антонио Медрано и Анджело Карасале
1778 г.		Дж. Пьермарини

Города, театры: Флоренция, рождение первой оперы «Дафна»; Рим, театр Барберини; Виченца, театр Олимпико; Парма, Фарнезе театр; Милан, Ла Скала; Афины, рождение театра; Венеция, Сан Кассиано; Неаполь, Сан Карло.

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

- I. В каком веке вошло в употребление слово театр, от какого термина оно производно, что означает в переводе:
- II. Назовите имя античного ученого, автора «Поэтики», где изложена теория драмы:
- III. Объясните происхождение слова оркестр:
- IV. Назовите самое крупное и одно из древних театральных сооружений в Риме:
- V. Назовите город и название театра, построенного в 30 году н.э., где сегодня проводятся оперные фестивали:
- VI. В каком виде театральных представлений героями являлись Пульчинелла, Панталоне, Арлекин и другие:
- VII. Назовите известные вам имена художников, создающих декорации и театральные машины:
- VIII. Чем отличается практика театральных сезонов от репертуарного театра?
- IX. Назовите главные театры следующих стран:
Италии:
Франции:
Англии:
Германии:
Австрии:

Дополнительная информация для X и XI пунктов:

Города: Флоренция, Гамбург, Рим, Париж, Виченца, Парма, Милан, Венеция, Неаполь, Вена, Лондон.

Театры: театр Барберини; театр Олимпико; театр во дворце Медичи; Фарнезе театр; Ла Скала; Вагнеровский театр в Байройте; Опера-комик; Сан Кассиано; Сан Карло; Палле-Рояль; Бургтеатр; Театр на Гусином рынке, Придворная опера.

- X. В каких городах есть театры, построенные по типу античного амфитеатра, а не традиционного для барокко ярусного театра:

- XI. Заполните таблицу:

Композиторы	Страна, город	Название оперы	Место, где ставились оперы композитора
Якопо Пери, Оттавио Ринуччини			
Стефано Ланди			
Клаудио Монтеверди			
Франческо Кавалли			
Антонио Чести			

Алессандро Скарлатти			
Жан Батист Люлли			
Шарль Фавар			
Джованни Перголези			
Жан Жак Руссо			
Генри Перселл			
Вольфганг Моцарт			
Георг Гендель			
Дирижеры	Национальность	Театры, где работал дирижер	Любимый оперный композитор
Артуро Тосканини			
Густав Малер			

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ

1. Система К. Станиславского – основное содержание и значение для развития музыкального театра.
2. Опыты В. Мейерхольда в музыкальном театре.
3. Дирекция императорских театров: А. Всеволожский.
4. Дмитрий Черняков – особенности режиссерской интерпретации русской оперной классики.
5. Театр Ла Скала: история и современность.
6. Вагнеровский фестиваль в Байрете.
7. Оперный фестиваль в Арена ди Верона.
8. Мариинский театр сегодня: эпоха В. Гергиева.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Античность. Рождение театра. Древняя Греция и Древний Рим.
2. Средневековье. Литургическая драма и мистерия.
3. Театр Ренессанса. «Ученая комедия» и комедия dell'arte.
4. Театральные представления в эпоху Ренессанса и особенности театральных зданий в Виченце и Парме.
5. Флорентийская камерата и рождение оперы в Италии.
6. Музыкально-театральные центры Италии: Мантуя, Рим, Венеция. Неаполь, Болонья, Милан. Верона.
7. Музыкально-театральные традиции эпохи барокко во Франции. Людовик 14, Королевская академия музыки и Люлли - «tragédie mise en musique».
8. Французская L'opéra-Comique.

9. Итальянская опера-buffa.
10. Современные театры Франции.
11. Театральное искусство в Англии в 16-17 вв. Шекспировская драматургия.
12. Рождение английской оперы. Г. Перселл.
13. Английские музыкальные театры.
14. Театральные традиции в Вене 17 века. Театр Бурначини.
15. Музыкальный театр 18 века в Австрии – Моцарт, Гайдн. Придворный театр.
16. Густав Малер и оперные театры Австрии и Германии 19 – начала 20 века.
17. Байройт и Берлин – музыкально-театральные центры.
18. Рождение театра в России: Комедийная хоромина и Комедиальная храмина.
19. Русский театр и опера в 18 веке.
20. Система театров в России.
21. Дирекция императорских театров в личностях: Гедеонов, Всеволожский, Теляковский.
22. Частная опера С. Мамонтова.
23. Дягилевские «Русские сезоны» и их роль в развитии театра.
24. К. Станиславский и оперная студия. Театр Станиславского и Немировича-Данченко.
25. В. Мейерхольд. Работа с Д. Шостаковичем. Принципы режиссерского подхода к интерпретации «Пиковой дамы» П. Чайковского.
26. Театр Б. А. Покровского.
27. Современный музыкальный театр: реалии художественной практики.

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

4.1 Формы контроля уровня обученности магистрантов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль (контрольная работа), итоговый контроль (экзамен).

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде контрольной работы по темам курса.

Промежуточный контроль осуществляется в форме контрольной работы в конце первого семестра.

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена в конце 2 семестра.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности магистранта и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы магистрантов осуществляется в течение всех двух семестров. Формы контроля: устный опрос, собеседование, участие в работе научно-практических конференций, написание доклада и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы магистрантов учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.

3.2.Описание процедуры аттестации

Процедура промежуточного и итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лекционные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без

разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.
- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 20 минут.
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном порядке.
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов.
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

4.2 Структура экзамена

Экзамен складывается из устного ответа (ответ на вопросы по билету, коллоквиум в виде опроса по основным понятиям курса), участия в дискуссионном собеседовании с преподавателем по теме доклада.

Знания, умения и владение предметом оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.

5. Вопросы и ответы для онлайн тестирования. ОПК-1

1. Объясните значение следующих терминов и понятий (где необходимо дайте перевод): драма, театрон, оркестра, трагедия

Ответ: Драма – в переводе действие, один из трех родов литературы.

Театрон – в переводе место для зрелищ, место, где проходили состязания театральных драматургов и ставили трагедии и комедии.

Оркестра – в переводе танцюю, полукруглая площадка, на которой выступал хор.

Трагедия – в переводе песнь козла, один из жанров античной драмы.

2. Назовите основные структурные компоненты трагедии.

Ответ: Пролог, Парод, Эпизодии, Стасимы, Коммос, эксод.

3. В какую эпоху сформировалась Литургическая драма и в чем ее главные особен-

сти.

Ответ: Литургическая драма сформировалась в романский период Средневековья. Особенности: использовались сюжеты из Ветхого и Нового завета; исполнялась на латинском языке – первоначально в церкви у алтаря, затем на паперти, потом на дощатой постройке перед церковью на площади; была введена музыка.

4. Перечислите основные черты комедии дель арте.

Ответ: Итальянская народная комедия масок не имела фиксированного текста, он импровизировался, был лишь краткий сценарий; диалектальность речи героев (персонажи говорили на характерном для них диалекте – тосканском, венецианском, неаполитанском, бергамском); неизменность персонажей-масок.

5. Назовите год, город, авторов и название первой оперы.

Ответ: 1597/98 г., Флоренция, Якопо Пери, Якопо Корси, Оттавио Ринуччини, «Дафна».

6. Назовите жанровые типы опер, сложившиеся в Европе в XVII веке.

Ответ: *drama per musica*, *favola in musica*, *opera seria*, *semi-opera*, *tragedie mise en musique*.

7. Назовите основные города Италии, где в эпоху барокко развивалось оперное искусство, и композиторов, создававших оперы в этих городах:

Ответ: Флоренция (Пери, Каччини), Мантуя (Гальяно, Монтеверди), Рим (Ланди), Венеция (Монтеверди, Кавалли, Вивальди), Неаполь (Скарлатти, Перголези).

8. Перечислите жанровые разновидности комической оперы, сложившиеся в европейской музыкально-театральной практике в XVIII веке.

Ответ: балладная опера (Англия), *opera-buffa* (опера-буффа, Италия), *L'opera-Comique* (опера-комик, Франция), *singspiel* (зингшпиль, Австрия, Германия).

9. Чем отличается *L'opera-Comique* от итальянской *opera-buffa*.

Ответ: главное отличие – в наличии разговорных диалогов во французской комической опере вместо речитативов *secco*.

10. Назовите имя композитора, на протяжении 10 лет возглавлявшего оперный театр в Вене. Писал ли он оперы?

Ответ: Австрийский композитор Густав Малер возглавлял Венскую придворную оперу с 1897 по 1907 гг. Он не написал ни одной своей оперы, только осуществлял постановки опер других композиторов.

11. В каком городе и когда был построен театр по замыслу Р. Вагнера? Что там происходит сегодня?

Ответ: Театр был построен в Северной Баварии в Байрейте для постановок опер Р. Вагнера. Он открылся в 1876 году. В настоящее время там проходит Байрёйтский оперный фестиваль.

12. Как назывались первое театральное сооружение, возведенное в 1672 году в селе Преображенском и первый спектакль, поставленный на этой сцене.

Ответ: Театральное сооружение было построено по приказу царя Алексея Михайловича и называлось Комедиальная хоромина. Спектакль «Есфирь», или «Артаксерксово действо» состоял из семи действий с прологом и эпилогом (шел без антракта) и имел ошеломительный успех.

13. Назовите театры, входившие в систему императорских театров.

Ответ: В систему императорских театров входили: Санкт-Петербург – Большой театр (позднее Мариинский театр), Александрийский театр, Михайловский театр; Москва – Большой и Малый театры.

14. В чем заключается главный вклад С. Мамонтова и С. Дягилева в развитие русского театра.

Ответ: Савва Мамонтов за счет своих средств создал первый частный оперный театр в Москве. Именно он помог раскрыть талант Федора Шаляпина. Сергей Дягилев явился создателем балетной антрепризы «Русские сезоны» в Париже, прославив русское балетное искусство.

15. Назовите две театральные-эстетические системы и их создателей, которые определили пути развития музыкального театра в XX веке.

Ответ: Первая – театр переживания – система К. Станиславского. Вторая – театр представления – условный театр В. Мейерхольда (в Германии - эпический театр Б Брехта).

16. Когда появилось понятие regietheater и что под этим термином подразумевают.

Ответ: Понятие Regietheater закрепилось в связи с постановками на Зальцбургском фестивале в середине XX столетия. Оно обозначило приоритетную роль режиссерской концепции над авторским замыслом, входящими порой с ним в острое противоречие.