

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 специалитет

Специальность: 53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Специализация: Искусство оперного пения

Форма обучения: очная

Факультет: музыкальный

Кафедра истории музыки

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

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

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 665 от 17.07.2017.

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

Разработчик:

Профессор, докт. иск Л.В. Гаврилова

Заведующий кафедрой истории музыки

Профессор, докт. иск Л.В. Гаврилова

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.

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.

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 часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений, в блок дисциплин по выбору и изучается в течение 5-6 семестров в объеме 70 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля – зачет с оценкой в конце 6 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции ФГОС ВО 3++	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	Знать: основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; композиторское творчество в историческом контексте. Уметь: применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности. Владеть: навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины; профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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

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	ОПК-1

История музыкально-театрального искусства в России	Вагнер. Тема 21. Оперные театры Германии. Тема 22. Истоки, рождение и развитие театра в XVIII веке. Тема 23. Система театров и театры России. Тема 24. Дирекция императорских театров. А. Геденови постановка «Жизни за царя». Тема 25. И. Всеволожский и П. Чайковский. Тема 26. Театральная реформа 1882 года. Частная опера С. Мамонтова. Ф. Шаляпин. Тема 27. В. Теляковский. Частная опера Зимина. Антреприза С. Дягилева. Тема 28. К. Станиславский. М.Х.Т. Оперная студия. Система Станиславского. Тема 29. В. Мейерхольд. «Пиковая дама» П. Чайковского в постановке Мейерхольда. Тема 30. Б. Покровский. Камерный театр.	ОПК-1
Музыкально-театральное искусство на современном этапе.	Тема 31. Современный музыкальный театр: реалии художественной практики. Новаии в области драматургии и музыкального языка. Тема 32. Музыкальный театр С. Слонимского. Тема 33. Р. Щедрин: от «Мертвых душ» к «Лолите» и «боярыне Морозовой» Тема 34. А. Шнитке и современный музыкальный театр. Тема 35. Л. Десятников. «Дети Розенталя». А. Чайковский. «Один день Ивана Денисовича». Тема 36. Обзор явлений современного зарубежного оперного театра. Жанрово-стилевые особенности.	ОПК-1

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СР С	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

а. 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 Л.В. История музыкально-театрального искусства [Текст]: Учебное пособие. Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск, ЛИТЕРА-принт, 2017. – 242 с.
Гаврилова, Людмила Владимировна. История музыкально-театрального искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2017. — 242 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=4006. — ISBN 978-5-98121-092-1.
3. Гаврилова, Людмила Владимировна. История музыкально - театрального искусства [Текст] : учебное пособие / Людмила Владимировна Гаврилова. — Красноярск : КГИИ, 2017 (ТЦ КГИИ). — 88 с. : мяг.
Гаврилова, Людмила Владимировна. История музыкально-театрального искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2017. — 88 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3526.

б. Дополнительная литература

1. 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.
2. Гаврилова, Людмила Владимировна. История западноевропейской музыки [Электронный ресурс] : [учебник]: Ч.1: Античность. Средневековье. Возрождение / Людмила Владимировна Гаврилова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : [б.и.], 2010. — 206 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=917. — ISBN 5-9812102-4-2.
3. Гаврилова, Людмила Владимировна. Ч.1 : Античность. Средневековье. Возрождение. [Текст] / Людмила Владимировна Гаврилова. — 2008 (Тип. "Енисей-Знак"). — 207 с. : ил.: мяг. — ISBN 978-5-98121-024-2
4. 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 .

5. 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 .
6. 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. Колпечкая. – 1 файл в формате pdf. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 78 с. – Режим доступа : [1007](#).
7. Селицкий, Александр Яковлевич. Музыкальная драматургия. Теоретические проблемы : учебное пособие / Александр Яковлевич Селицкий. — 3-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 80 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/145968/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-8114-5574-4. — ISBN 978-5-4495-0685-6 .
8. Старк, Эдуард Александрович. Петербургская опера и ее мастера [Текст] : учебное пособие / Эдуард Александрович Старк. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2018. — 301 с. : тв. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — ISBN 978-5-8114-3003-1. — ISBN 978-5-91938-530-1
Старк, Эдуард Александрович. Петербургская опера и ее мастера [Электронный ресурс] : учебное пособие / Эдуард Александрович Старк. — 3-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. — 304 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/113983/#1>. — ISBN 978-5-8114-3003-1. — ISBN 978-5-91938-530-1.
9. Холодова, Мария Владимировна. Музыкальный театр Геннадия Банщикова [Электронный ресурс] : монография / Мария Владимировна Холодова. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 220 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=2802. — ISBN 978-5-98121-072-3.
10. Чихачева, Мария Михайловна. Итальянская комическая опера: от истоков до середины XIX века [Текст] : учебное пособие / Мария Михайловна Чихачева. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 160 с. : ил., нот.: мяг. — Авторы награждены дипломами лауреата Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере – 2017» в номинации «Филология; искусствоведение; культурология».
Чихачева, Мария Михайловна. Итальянская комическая опера: от истоков до середины XIX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / Мария Михайловна Чихачева. — 1 файл в формате PDF. — Красноярск : КГИИ, 2016. — 160 с. — Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3184.

Журналы

Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
 Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
 Балет (с 1992 г., до 1992 – Советский балет)
 Вестник Академии русского балета им. А. Я. Вагановой
 Вестник музыкальной науки

Вопросы искусствознания
Искусствознание
Коллекционные музыкальные инструменты
MUSICUS: вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени
Н.А. Римского-Корсакова
Музыка: Библиографическая информация
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
Нотная летопись
Opera Musicologica (Музыковедческие труды)
PianoФорум (Фортепианный форум)
Проблемы музыкальной науки
Проект Классика
Советская музыка (до 1992 г., с 1992 г. – Музыкальная академия)
Советский балет (до 1992 г., с 1992 г. – Балет)
Старинная музыка
Творчество народов мира
Театр
Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
Театр и искусство: статьи по вопросам театра и искусства: журнал
Театральная жизнь (издание закрыто в начале 2014 г.)
Театральные новые известия- Театрал
Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных
Философия и культура

Газеты

Вестник театра
Krasfil (Красноярская краевая филармония)
Культура
Музыкальное обозрение
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

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

- 1 [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» \(ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского\).](http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php) – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>

- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Интернет-ресурсы

<https://www.belcanto.ru>

<https://www.culture.ru>

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

- Учебными аудиториями для групповых и индивидуальных занятий, оснащенные фортепиано, мультимедийными системами, позволяющими воспроизводить аудио-, видео- и графические материалы (ноутбук, проектор, колонки);

Для самостоятельной работы студента:

- 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;
 - фонотека 40 посадочных мест (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 мест 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.

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