

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный институт искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор ФГБОУ ВО ДВГИИ
по научной и учебной работе

_____ О.В.Перич

"29" мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство
(уровень высшего образования – специалитет)

Форма обучения: очная

Специализация «Искусство оперного пения»

Квалификация
Солист-вокалист. Преподаватель

Владивосток 2023

Основание для реализации дисциплины

ФГОС ВО по Специальности:	53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень высшего образования – специалитет)
Специализация:	Искусство оперного пения
Утверждён:	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 665
Зарегистрирован:	в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 августа 2017 года № 47643
Учебный план по направлению подготовки утвержден:	Врио ректора ДВГИИ О.В. Перич 29.05.2023 г.
Одобен:	Решением Ученого совета 29.05.2023 г., протокол № 8
Кафедра, реализующая дисциплину	Кафедра истории музыки
Выпускающая кафедра (кафедры):	кафедра вокального искусства и дирижирования
Примерная образовательная программа утверждена:	–
Составитель:	Доцент Четыркина Л.И.
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена:	Протокол заседания кафедры истории музыки № 8 от «29» апреля 2022 г.
Согласована:	Зав. кафедрой – Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор искусствоведения, профессор О.М. Шушкова

Содержание

1. Цель и задачи дисциплины
2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
3. Место дисциплины в структуре ОПОП
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание дисциплины
 - 5.1 *Разделы дисциплины и виды учебной работы*
 - 5.2 *Содержание разделов дисциплины*
6. Виды самостоятельной работы
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 7.1 *Перечень учебной литературы*
 - 7.2 *Ресурсы сети «Интернет»*
 - 7.3 *Перечень программного обеспечения*
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине
10. **Приложение 1.** Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Цель и задачи дисциплины

Целью дисциплины является:

формирование у студентов знаний и умений для ориентации в жанрово-стилевом многообразии мирового музыкального театра.

Задачи дисциплины:

- изучение истории становления и развития оперного жанра в различных национальных композиторских школах XVII-XXI вв.;
- формирование знаний и представлений о таких разновидностях и жанрах музыкально-театрального искусства, как балет, оперетта, мюзикл, рок-опера и др. в художественно-эстетическом контексте эпох;
- ориентация в основополагающей учебной литературе по данной дисциплине.

2. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Дисциплина «История музыкально-театрального искусства» участвует (наряду с другими дисциплинами и практиками) в формировании компетенций ПК-3

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
ПК-3 Способен к распространению и популяризации знаний о музыкальном искусстве, а также смежных областях искусства, истории мировой музыкальной культуры	ПК-3.1. Ориентируется в специальной литературе как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства ПК-3.3 Принимает участие в реализации культурно-просветительских проектов в качестве исполнителя, представляя публично результаты собственной музыкально-исполнительской деятельности.	В результате освоения дисциплины обучающийся должен Знать: -художественно-стилевые направления и жанровые разновидности оперы в их связи с национальными и мировыми художественными традициями; -историю развития таких видов и жанров музыкально-театрального искусства, как балет, оперетта, мюзикл и др. в художественном контексте эпох. Уметь: -пользоваться учебной и научной литературой по данной дисциплине; -рассматривать оперные произведения различных стилей и жанров в динамике социально-культурных процессов; Владеть: -профессиональной терминологией в области истории музыкально-

		го театра; -навыками работы с электронными базами данных, посвященных проблемам изучения оперного жанра. -приёмами комплексного анализа различных жанровых разновидностей оперной музыки.
--	--	---

3. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История музыкально-театрального искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока «Дисциплины».

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Семестр	Виды учебной работы (в академических часах)								Всего часов	Форма промежуточной аттестации	
	Контактная работа						Самостоятельная работа	Контроль			
	Всего	Из них:									
		Лекц	Пр	Сем	ИЗ	Конс					КА
7	34	30		4				38		72	зачет
Общая трудоемкость, часы										72	
Зачетные единицы										2	

5. Содержание дисциплины

5.1 Разделы дисциплины и виды учебной работы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Количество часов			
		Лекции	Семинары	Самостоятельная работа	Всего
7 семестр					
1.	Музыкально-театральные формы барокко. Национальные оперные школы Италии, Франции, Германии, Англии	6	2	6	14
2.	Музыкальный театр классицизма	4		6	10

3.	Романтическая опера Европы. Национальные жанровые разновидности, крупнейшие оперные реформаторы – Д. Верди, Р. Вагнер	8		6	14
4.	Веризм в оперном творчестве П. Масканьи, Р. Леонковалло, Дж. Пуччини	2		4	6
5.	Русская опера XIX века: многообразие жанровых типов в операх М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, П. Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римско-Корсакова	4		4	8
6.	Музыкально-театральные жанры и художественные стили 1-й половины XX века в западно-европейской музыке: импрессионизм, символизм, экспрессионизм, неофольклоризм	2		3	5
7.	Русская опера 1-й половины XX века: типологические, жанровые, музыкально-драматургические принципы музыкального театра В. Ребикова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича	2		4	6
8.	Массовая культура XX века и музыкальный театр: мюзикл, рок-оперы, рок-балеты	1		1	2
9.	Жанровые традиции и индивидуальные авторские разновидности музыкально-театральных произведений в современной музыке XX – начала XXI веков	1	1	4	7
	Зачет:		1		
	ИТОГО:	30	4	38	72

5.2. Содержание разделов дисциплины

Содержание лекций

№ и наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
7 семестр	
1. Музыкально-театральные формы барокко. Национальные оперные школы Италии, Франции, Германии, Англии	<p>Оперные школы Италии. Клаудио Монтеверди – создатель оперы-драмы. Итальянская опера-seria и комический оперный театр.</p> <p>Французская опера (лирическая трагедия). Музыкальный театр Ж. Б. Люлли.</p> <p>Английская оперная школа. Семиопера – жанр английского музыкального театра XVII века. Опера Г. Персела «Дидона и Эней»</p> <p>Немецкая опера. Оперное творчество Г. Шютца, Г.Ф. Генделя: традиции итальянской оперы-seria и национальное своеобразие жанра.</p>

<p>2.Музыкальный театр классицизма</p>	<p>Оперный театр в XVIII веке. К.В. Глюк – великий оперный реформатор. Оперный театр В.А. Моцарта: периодизация творчества, многообразие жанровых разновидностей, мастерство музыкальных характеристик, новации ансамблевых сцен. «Фиделио» Л. Бетховена – одно из самых значительных явлений в музыкально-драматическом искусстве XIX века.</p>
<p>3. Романтическая опера Европы. Национальные жанровые разновидности, крупнейшие оперные реформаторы – Д. Верди, Р. Вагнер</p>	<p><i>Немецкая опера</i> К.М. Вебер – основоположник немецкого романтического театра: сказочно-бытовая опера. «Фрейшютц». Музыкальный театр Р. Вагнера и принципы оперной реформы.</p> <p><i>Французская романтическая опера и балет</i> Жанр лирической оперы: «Фауст» Ш. Гуно. Оперное творчество. Ж. Бизе, Ж. Массне, Л. Делиба. Балеты Л. Делиба как новый романтический этап в развитии жанра:</p> <p><i>Итальянская опера</i> Дж. Россини – основоположник итальянского романтического музыкального театра. Многообразие жанровых разновидностей в творчестве Г. Доницетти и В. Беллини, индивидуальное преломление принципов <i>bell canto</i> в вокальной кантилене опер. Формирование новой итальянской оперной школы и творчество Дж. Верди. Принципы оперной реформы композитора.</p>
<p>4. Веризм в оперном творчестве П. Масканьи, Р. Леонкавалло, Дж. Пуччини</p>	<p>Влияние эстетики литературного веризма на оперный театр. «Сельская честь» П. Масканьи, «Паяцы» Р. Ленкавалло как образцы нового направления. Стилль Дж. Пуччини – высшее достижение итальянского оперного веризма.</p>
<p>5. Русская опера XIX века: многообразие жанровых типов в операх М. Глинки, А. Даргомыжского, А. Бородина, П. Чайковского, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова</p>	<p>Комические оперы XVIII века как синтетический театрально-музыкальный жанр. Историческая опера в художественной культуре XIX века. Русская опера-сказка и ее типологические признаки в творчестве М. Глинки, Н. Римского-Корсакова</p> <p>Лирико-психологические музыкальные драмы П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова. Камерные оперы А. Даргомыжского, М. Мусоргского, С. Рахманинова.</p> <p>Русская балетная классика: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» П. Чайковского.</p>
<p>6. Музыкально-театральные жанры и художественные стили 1-й половины XX века в западно-европейской музыке: импрессионизм, символизм, экспрессионизм, неофольклоризм</p>	<p><i>Оперный жанр в творчестве французских композиторов-импрессионистов.</i> Лирическая драма К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». Жанровые особенности камерных оперных форм в одноактных операх М. Равеля.</p> <p><i>Экспрессионизм в немецкой оперной культуре.</i> Моноопера А. Шенберга «Ожидание». Новации «большой экспрессионистской оперы» А. Берга «Воцтек».</p> <p><i>Оперный театр И. Стравинского:</i> стилевые направления первой половины XX века. Многообразие жанровых тра-</p>

	<p>диций в «эпическом» музыкальном театре композитора.</p> <p>Пути развития балетного жанра первой половины XX века в контексте художественных направлений времени. Неофольклорные и неоклассические балеты И. Стравинского, «мюзик-холльные», урбанистические балетные спектакли Э. Сити, композиторов «Шестерки».</p>
<p>7. Русская опера 1-й половины XX века: типологические, жанровые, музыкально-драматургические принципы музыкального театра В. Ребикова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича</p>	<p>Эстетика символизма и русский оперный театр первых «десятилетий». (1900 – 1917). Музыкальный театр С. Прокофьева – новые пути современной оперы и балета. Музыкальная сатира в театральных жанрах Д. Шостаковича. «Леди Макбет Мценского уезда»: особенности взаимодействия трагедии и сатиры в симфонизированной драматургии произведения.</p>
<p>8. Массовая культура XX века и музыкальный театр: мюзикл, рок-оперы, рок-балеты</p>	<p>Отечественные рок-оперы, рок-балеты как особая разновидность современного музыкального театра. Ассимиляция эстетики и стилистики «оперно-концертной» и «массовой» музыки в драматургии произведений А. Журбина, А. Рыбникова, А. Градского. Оперы М. Таривердиева «Ожидание», «Граф Калиостро»: новые формы музыкально-театрального синтеза, многослойность жанрово-интонационной стилистики.</p>
<p>9. Жанровые традиции и индивидуальные авторские разновидности музыкально-театральных произведений в современной музыке XX – начала XXI веков</p>	<p>Неофольклоризм, неоклассицизм, неоромантизм в современном оперном театре. Идеи межвидового синтеза, жанровые модели. Эпос, лирика, драма в «больших» и камерных операх. Авторские оперные театры С. Слонимского, Р. Щедрина, Э. Денисова, А. Шнитке: жанрово-композиционные модели, индивидуальные черты оперного стиля. «Неоромантические» балеты Р. Щедрина. Создание новых театральных форм на основе внутривидового синтеза: оперы – балеты, балеты – симфонии, балеты – оратории.</p>

Содержание семинарских занятий

№ и наименование раздела дисциплины	Планы семинарских занятий (практическая подготовка)
7 семестр	
1. Музыкально-театральные формы барокко. Национальные оперные школы Италии, Франции, Германии, Англии	<p style="text-align: center;">Семинар в диалоговом режиме Комическая опера в XVIII веке</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Итальянская опера буффа: истоки, основные этапы развития. 2. Опера «Служанка-госпожа» Дж. Перголези: драматургия, особенности номерной структуры, оперные жанры и формы. 3. Французская комическая опера. История жанра, типологические признаки. 4. Оперы Ж.Ж. Руссо, Ф.Д. Филидора, П. Монсиньи, А. Гретри: тематика, структура, жанровые связи с французским театром, особенности вокального стиля. 5. Сценическая судьба французских комических опер.
9. Жанровые традиции и индивидуальные авторские разновидности музыкально-театральных произведений в современной музыке XX–начала XXI веков	<p style="text-align: center;">Круглый стол Современная опера: проблемы и перспективы жанра</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Театральность как широкий комплекс вопросов, охватывающих все стороны сложного оперного целого. 2. Активное обновление оперы средствами современного драматического театра, кинематографа, изобразительного искусства. 3. Проблемы вокально-сценического мастерства певца. 4. Роль дирижера в исполнительской трактовке музыки оперы. 5. Режиссерское решение сценического действия. 6. Творческая практика современного оперно-театрального искусства

6. Виды самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя.

Самостоятельная работа в зависимости от ее вида может выполняться в учебных аудиториях, помещениях для самостоятельной работы, включающих библиотеку и читальный зал, фонотеку, видеозал, информационный центр, а также в домашних условиях.

Виды самостоятельной работы	Норма времени на выполнение (в часах)
Семестры	7
Изучение материалов лекций	10
Работа с Интернет-ресурсами	8
Подготовка к семинарским занятиям	6
Работа с аудио- и видеоматериалами	8
Подготовка презентаций	6
Всего	38

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1. Перечень учебной литературы

Ерёменко Г.А. Музыкальный театр Запада в первой половине XX века. Аналитические очерки. – Новосибирск, 2008. – 320 с.

Комарницкая О.В. Русская опера второй половины XX – начала XXI веков: жанр, драматургия, композиция: Аналитические очерки. – М.: Альтекс, 2011– 301 с.

Куклев, А. В. Оперное творчество Клаудио Монтеверди: у истоков belcanto : учебное пособие / А. В. Куклев. – Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2014. – 88 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/108411>

Малышева, Т. Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие / Т. Ф. Малышева. – Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2015. – 76 с. – ISBN 978-5-94841-216-0. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/72125>

Самоходкина Н.В. Оперный стиль А.С. Даргомыжского: учебное пособие. – Ростов н/Д : Изд-во РГК им. С.В. Рахманинова, 2010. – 79 с.

Богданова А.В. Оперы и балеты Д. Шостаковича. – М., Советский композитор, 1979. – 208 с.

Кенигсберг, А. К. Россини, Беллини, Доницетти: 24 итальянские оперы первой половины XIX века. История создания, сюжет, музыка: учебное пособие / А. К. Кенигсберг. – Санкт-Петербург: СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2012. – 274 с. – ISBN 978-5-7422-3422-7. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/73083>

6.2. Ресурсы сети «Интернет»

6.3.

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации
<http://mkrf.ru>

Портал Культура. РФ <https://www.culture.ru/>
Портал «Все об опере» <http://operanews.ru/>
Форум об опере и классической музыке ClassicalForum.ru
Портал «Классическая музыка, опера и балет» <http://belcanto.ru/>
Портал «Оперный гид» <http://operaguide.ru/>
Портал «Современная опера» <http://modern-opera.com/>
Портал «История музыки» <http://istoriyamuziki.narod.ru/>
Портал «Нотный архив Бориса Тараканова» <http://www.centrfolk.ru/>
Портал «Музыкальный словарь» <http://www.music-dic.ru/>
Портал «Музыкальная энциклопедия» <http://www.musenc.ru/>
Портал «Погружение в классику» <http://intoclassics.net/>

Электронные образовательные ресурсы

Электронная информационно-образовательная среда ДВГИИ (ЭИОС)
<http://www.dv-art.ru/eice/>
Электронно-библиотечная система Издательства Лань
<https://e.lanbook.com/>
Арт-портал «Мировая художественная культура»
<https://art.biblioclub.ru/index.php>

Современные профессиональные базы данных

Электронная библиотека ДВГИИ <http://lib.dvgai.ru/>
Научная электронная библиотека «Киберленинка» <https://cyberleninka.ru/>
Национальная электронная библиотека <https://нэб.рф>
Хостинг аудиофайлов <https://soundcloud.com/>
Хостинг видеофайлов <http://youtube.com>

Информационные справочные системы

Музыкальная энциклопедия <http://music-dic.ru>
Мир энциклопедий (по всем направлениям, в том числе искусство и музыка) <http://encyclopedia.ru>
«Академик» (энциклопедии по всем направлениям, в т. ч. БСЭ, Брокгауз, философский энциклопедический словарь, словарь религий, словари по литературе и искусству, музыке, языковые словари) <http://dic.academic.ru>

7.3. Перечень программного обеспечения

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Операционная система (Microsoft Windows)
Офисный пакет приложений для работы с различными типами документов

(Microsoft Office):

- Текстовый редактор (Microsoft Office Word);
- Программа подготовки презентаций (Microsoft Office Power Point);
- Автоматизированная информационно-библиотечная система АИБС Marc SQL
- Медиапроигрыватель (Windows Media Player, VLC)
- Аудиоплеер (AIMP)
- Программа для работы с документами PDF (Adobe Reader)
- Браузер (Internet Explorer, Google Chrome)
- Антивирусная программа (Comodo Internet Security)
- Архиватор (7zip)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для групповой работы обучающихся с преподавателями. Оборудование и технические средства обучения: учебные столы, учебные стулья, доска, проектор с акустической системой, колонки, телевизор, системный блок и монитор.

Помещения для самостоятельной работы: библиотека и читальный зал, информационный центр и другие учебные аудитории, оборудованные доступом к сети Internet, с возможностью доступа к ЭИОС и ЭБС.

9. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса.

Перечень вопросов к зачету:

1. Музыкально-театральные формы барокко. Оперные школы Италии
2. « Орфей» К. Монтеверди – первая опера-драма
3. Французская опера. Музыкальный театр Ж. Б. Люлли
4. Немецкая оперная школа. Оперное творчество ГФ. Генделя
5. Английская оперная школа. «Дидона и Эней» Г. Пёрсела
6. К.В. Глюк и оперный театр в XVIII веке. «Орфей и Эвридика» - первая реформаторская опера композитора
7. Комическая опера в XVIII веке
8. Жанровые разновидности в оперном творчестве В.А. Моцарта
9. Немецкая романтическая опера. Оперы К.М. Вебера
- 10.Оперная реформа Р. Вагнера «Лоэнгрин» – новый этап в развитии немецкой романтической оперы
- 11.Французская романтическая опера. «Фауст» Ш. Гуно как образец жанра лирической оперы.
- 12.Романтическая опера в Италии.
13. Дж. Россини – основоположник итальянского романтического музы-

- кального театра.
- 14.Оперный стиль Дж. Верди
 - 15.Веризм в оперном творчестве П. Масканьи, Р. Леонковалло, Дж. Пуччини
 - 16.Жанровая типология русской оперы XIX века
 - 17.Русская историческая опера XIX века: героико-эпические оперы М. Глинки, А. Бородина, «народные драмы» М. Мусоргского
 - 18.Русская лирико-психологическая опера в творчестве П. Чайковского.
 19. Разнообразие типов эпоса в русской опере-сказке Н. Римского-Корсакова
 - 20.Русская камерная опера: типологические признаки, особенности оперной формы, вокального стиля
 - 21.Лирическая драма К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» и традиции французской большой оперы
 - 22.Жанровые особенности камерных оперных форм в одноактных операх М. Равеля
 - 23.Оперный театр И. Стравинского и стилевые направления первой половины XX века
 - 24.Оперный театр С. Прокофьева
 - 25.Мюзикл как синтетический музыкально-сценический жанр в искусстве XX века
 - 26.История отечественной рок-оперы. Принципы взаимодействия академической и массовой музыкальных культур
 27. Многообразие форм музыкально-театральных жанров в современной отечественной музыке
 - 28.Авторские оперные театры второй половины XX – начала XXI веков