

УТВЕРЖДАЮ

первый проректор – проректор
по учебно-воспитательной
работе и развитию

О.А. Красногорова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Образовательная программа

Искусство оперного пения

Направление подготовки / специальность

53.05.04 Музыкально-театральное искусство

Уровень высшего образования

Специалитет

Москва, 2025

Рабочая программа дисциплины

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитет по направлению подготовки **53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»**

Утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

№ 665 от 17.07.2017 г. (Зарегистрировано в Минюсте 02.08.2017 № 47643)

Составлена на основании учебного плана по ООП, утвержденного Ученым Советом Академии: протокол № 4 от 30 августа 2025 г.

Разработчики программы:

Латышев Николай Анатольевич, доцент кафедры истории и теории музыки, кандидат искусствоведения

Программа одобрена и утверждена на заседании кафедры истории и теории музыки протокол № 1 от 30.06.2025

АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ

Цели:	Изучение истории музыкального театра и особенностей его функционирования в современных условиях, интерпретация музыкально-театрального произведения как целостного феномена.
Задачи:	<ul style="list-style-type: none"> • Воспитание у студентов чувства стиля, понимания закономерностей развития музыкально-театрального искусства, связи эстетических и мировоззренческих идеалов различных эпох с образами и звуковыми формами музыкально-театрального искусства, а также воздействия выдающихся композиторов и образов музыкально-театрального искусства на духовную жизнь общества; • Анализ различных жанров музыкально-театрального искусства, сыгравших ключевую роль в развитии музыкальной культуры XX – начала XXI веков; раскрытие своеобразия и особенностей их музыкального языка, а также многообразных возможностей индивидуального преломления; • Выявление неразрывной взаимосвязи музыкально-исторических процессов прошлого и настоящего, параллельно развивающихся в музыкальных культурах новейшего времени в разных странах, взаимовлияния различных национальных и композиторских школ, демонстрация преемственности традиций прошлого и зарождения в их недрах новаторских решений, изучение новых композиторских техник новейшего периода развития музыки; • Рассмотрение условий и организации музыкально-театральной жизни, важнейших театральных центров России и мира, специфики музыкально-театральных постановок в различных странах в прошлом и в настоящее время. • Ориентация студентов на осмысленное исполнение произведений различных жанров музыкально-театрального искусства в соответствии с их стилем, спецификой творчества данного композитора, драматургией произведения, соотношением музыки и текста и т.п.; • Подготовка студентов к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни; воспитание способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению и систематизации явлений, а также умения самостоятельно применять методы и средства познания и самоконтроля для приобретения новых знаний.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате изучения дисциплины:	УК-5, ОПК-1

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать:	<ul style="list-style-type: none"> • различные исторические типы культур; • механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; • адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; • толерантно взаимодействовать с представителями различных культур;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • навыками формирования психологически- безопасной среды в профессиональной деятельности; • навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

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:	<ul style="list-style-type: none"> • основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века; • теорию и историю гармонии от средневековья до современности; • основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии; • основные типы форм классической и современной музыки; • тембровые и технологические возможности исторических и современных музыкальных инструментов; • основные направления и стили музыки XX - начала XXI вв.; • композиторское творчество в историческом контексте;
Уметь:	<ul style="list-style-type: none"> • анализировать музыкальное произведение в контексте композиционно- технических и музыкально-эстетических норм определенной исторической эпохи (определенной национальной школы), в том числе современности; • анализировать произведения, относящиеся к различным гармоническим и полифоническим системам; • выносить обоснованное эстетическое суждение о выполнении конкретной музыкальной формы; • применять музыкально- теоретические и музыкально- исторические знания в профессиональной деятельности;
Владеть:	<ul style="list-style-type: none"> • навыками работы с учебно- методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет- ресурсами по проблематике дисциплины; • методологией гармонического и полифонического анализа; • профессиональной терминологией; • практическими навыками историко-стилевого анализа музыкальных произведений;

- навыками слухового восприятия и анализа образцов музыки различных стилей и эпох;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП   Б1.О.10

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- История музыки (УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6),
- Музыкальная форма (УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, ПК-2, ПК-10),
- Русский язык и культура речи (УК-4, ОПК-5).

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

3.1. Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часов.

3.2. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в академических часах):

Вид учебной работы	Кол-во академических часов по формам обучения		
	очная	очно-заочная	заочная
Общая трудоемкость дисциплины			
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), ВСЕГО:	33,6		
Лекции (Л)	20		
Семинары (С)	12		
Практические занятия (ПЗ)			
Самостоятельная работа студента (СРС)	74,4		
Практическая подготовка			
Форма промежуточной аттестации			
Экзамен (Э)	10 семестр		
Зачет (З)			

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием для каждой темы:

- номера семестра учебного плана;
- количества академических часов, отведенного на её изучение с распределением по видам учебных занятий:
  - «Лек» - лекционные,
  - «ПрЗ» / «ИнЗ» / «С» – групповые и мелкогрупповые практические занятия / индивидуальные занятия / семинары,
  - «СРС» - самостоятельная работа студентов.
- формы текущего контроля успеваемости

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
1.	Музыкальный театр в ряду других видов театра			1		2	Устный опрос
2.	Разновидности музыкального театра			1		2	Устный опрос
3.	Особенности зданий и сценического устройства музыкального театра			1		2	Устный опрос
4.	Принципы организации жизни в музыкальном театре			1		2	Устный опрос
5.	Происхождение оперы. Итальянская опера XVII столетия			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
6.	Театральные постановки опер XVII столетия			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
7.	Оперный театр конца XVII – первой половины XVIII веков			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
8.	Оперный театр классицизма			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
9.	Оперная эстетика В.А.Моцарта			1		3	Музыкальная викторина, доклады-презентации

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
10.	Немецкая романтическая опера			1	1	3	Музыкальная викторина, доклады-презентации
11.	Итальянская опера в XIX — начале XX века			1		3	Музыкальная викторина, доклады-презентации
12.	Развитие оперного искусства во Франции в XIX веке			1		3	Музыкальная викторина, доклады-презентации
13.	Специфика русской оперы в XVIII — первой половине XIX века. Оперное творчество М.И.Глинки			1		4	Музыкальная викторина, доклады-презентации
14.	Оперное творчество А.С. Даргомыжского, А.Н.Серова, М.П.Мусоргского			1		3	Музыкальная викторина, доклады-презентации
15.	Оперное творчество Ц.А.Кюи, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова. Оперное творчество А.Г.Рубинштейна, П.И.Чайковского			1	1	5	Музыкальная викторина, доклады-презентации
16.	Опера в XX веке			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
17.	Эволюция и типы оперного либретто			1		2	Устный опрос
18.	Режиссура в оперном театре XX века			1		2	Устный опрос
19.	Искусство оперетты. Зарождение оперетты. Оперетта во Франции			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
20.	Венская оперетта				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
21.	Неовенская оперетта				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации

Для очной формы обучения				Трудоемкость в часах			Формы текущего контроля успеваемости
№ п/п	Наименование разделов и тем	№ сем. УП	Объем в часах (всего)	Лек	ПрЗ, ИнЗ, С	СРС	
22.	Отечественная оперетта				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
23.	Искусство мюзикла. Истоки и происхождение жанра				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
24.	Американский мюзикл. Шедевры и звезды				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
25.	Европейский мюзикл. Мюзикл в России				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
26.	Искусство балета. Происхождение балета как сценического хореографического зрелища. Балет барокко.			1		2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
27.	Балет классицизма				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
28.	Романтический балет				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
29.	Балет в России				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
30.	Балет XX века. Новые тенденции.				1	2	Музыкальная викторина, доклады-презентации
31.	Советский балет.				1	4,4	Музыкальная викторина, доклады-презентации

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам

Тема 1. Музыкальный театр в ряду других видов театра

Современный театр и его специфика бытования. Театр как сложный синтез различных искусств. Основные разновидности музыкального театра. Синтетическая природа музыкального театра. Истоки музыкального театра в первобытном синкретизме, древнегреческой трагедии, искусстве странствующих музыкантов средневековья, мадригале эпохи возрождения.

Тема 2. Разновидности музыкального театра

Общая характеристика разновидностей музыкального театра – оперы, мюзикла, оперетты, балета. Особенности формирования и развития этих жанров. Реформирование жанра оперы: от «Флорентийской камераты» к XX веку. Специфика искусства оперетты. Жанр мюзикла в контексте развития коммерческого искусства. Основные тенденции развития балета.

Тема 3. Особенности зданий и сценического устройства музыкального театра

Устройство помещений и сцены в музыкальном театре. Расположение оркестра в музыкальном театре. Требования, предъявляемые к сцене оперным, балетным искусством, мюзиклом. Особенности зданий оперных театров XVIII, XIX, XX, XXI веков.

Тема 4. Принципы организации жизни в музыкальном театре

Государственные, частные, коммерческие музыкальные театры. Система работы театров. Репертуарные театры и театры стаджоне. Крупнейшие оперные театры мира и России. Их история, выдающиеся певцы, артисты балета, дирижеры, режиссеры.

Тема 5. Происхождение оперы. Итальянская опера XVII столетия

Рождение оперы. Флорентийская, венецианская, неаполитанская и римская оперные школы. Творчество Я.Пери, Дж. Каччини. Характерные черты итальянской оперы XVII века на примере опер К.Монтеверди «Орфей», «Коронация Поппеи». опер К.Монтеверди «Орфей», «Коронация Поппеи».

Тема 6. Театральные постановки опер XVII столетия

Пышность и зрелищность как отличительные черты театральных постановок ранних опер. Однообразность мизансцен в ранних операх. Композитор как постановщик оперных спектаклей. Условность в постановках ранних опер.

Тема 7. Оперный театр конца XVII – первой половины XVIII веков

Французская лирическая трагедия. Ж.-Б.Люлли «Армида». Особенности декламационного стиля. Связь французской оперы с драматическим искусством. Опера в Англии. Г.Пёрселл «Дидона и Эней». «Опера нищих» К. Пепуша как уникальное явление того времени. Развитие Гамбургской оперы. Творчество А. Скарлатти. Типы оперных арий. Кризис жанра оперы. Творчество Г.Ф.Генделя в контексте эпохи. «Юлий Цезарь». Опера барокко на современной оперной сцене: театры, дирижеры, певцы, режиссеры (обзор).

Тема 8. Оперный театр классицизма

Итальянская опера buffa. Дж. Б. Перголези. Французская опера-comique. «Оперные войны» 18 века. Модификации жанра в эпоху Просвещения. Реформа К.В.Глюка на примере опер «Орфей», «Альцеста». Традиции «Оперы спасения» в «Фиделио» Л. ван Бетховена. Опера XVIII века на современной оперной сцене: театры, дирижёры, певцы, режиссёры (обзор). Спектакли Дж.Стреллера, В.Фельзенштейна, И.Бергмана, К.Гута.

Тема 9. Оперная эстетика В.А.Моцарта

Оперное творчество В.А.Моцарта - квинтэссенция развития жанра. Вклад Моцарта в развитие оперного жанра. В.А.Моцарт и формирование немецкой национальной оперы. Реформирование итальянской оперы В.А.Моцартом. Обогащение традиционных оперных жанров и создание новых. Оперы «Cosi fan tutti» «Похищение из Сералия», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». Постановки опер В.А.Моцарта.

Тема 10. Немецкая романтическая опера

Немецкая и австрийская романтическая опера. Э.Т.Гофман, К.М.Вебер, Р.Шуман, Ф.Шуберт. Сюжеты и образы «романтики ужасов». Lied как основа мелодического языка. Немецкая национальная романтическая опера «Вольный стрелок» К.М.Вебера. «Музыкальная драма» Р. Вагнера. Взаимопроникновение принципов литературной драмы, выразительных средств драматического театра и оперы в процессе создания синтетического жанра «музыкальной драмы». Особенности драматургии - сквозное развитие, система лейтмотивов, роль симфонических эпизодов. Оперный театр в Bayreuth. Постановки австро-немецких романтических опер.

Тема 11. Итальянская опера в XIX — начале XX века

Композиторы школы belcanto: Дж.Россини, В.Беллини, Г.Доницетти. Композиционные особенности итальянской оперы: номерная структура, фиксированные формы арий и ансамблей, господство мелодии, культивирование вокальной техники. Опера «Севильский цирюльник» Дж. Россини как высшее достижение итальянской комической оперы. Итальянская исполнительская школа: Дж.Гризи, Дж.Рубини, А.Тамбурини, Дж.Паста и др. Крупнейшие оперные театры Италии. La Scala, La Fenice, Римская опера. Развитие романтических и реалистических традиций в творчестве Верди – путь от романтической героики к психологическому театру на примере опер «Трубадур», «Травиата», «Аида», «Отелло». Итальянский оперный веризм. Предпосылки его появления. «Сельская честь» П. Масканьи как первый образец итальянского веризма. Развитие идей веризма в опере «Паяцы» Р. Леонкавалло. Веристские тенденции в оперной триаде Дж. Пуччини. Выход за пределы веризма в операх «Джанни Скикки» и «Турандот».

Тема 12. Развитие оперного искусства во Франции в XIX веке.

Большая французская опера. Монументальность, красочность, сценические эффекты большой оперы на примере оперы Дж.Мейербера «Гугеноты». Обзор оперного творчества Д.Обера и Г.Берлиоза. Французская лирическая опера. Ш.Гуно, Л.Делиб, Ж.Массне, Ж.Бизе. Преобладание камерных сценических форм, принцип «обобщения через жанр», направленность внимания на душевный мир человека, тончайший психологизм -как основные признаки жанра (на примере опер Ш.Гуно «Фауст», «Ромео и Джульетта», Ж.Массне «Вертер»). Ж.Оффенбах «Сказки Гофмана». Реалистические тенденции в творчестве Ж.Бизе. Новации оперного искусства в операх «Искатели жемчуга», «Кармен».

Тема 13. Специфика русской оперы в XVIII — первой половине XIX века. Оперное творчество М.И.Глинки

Развитие русской оперы во второй половине XVIII века. Оперное творчество Е.Фомина, В. Пашкевича, А. Аблесимова, С. Давыдова. Комически-бытовая и сказочно-фантастическая образность в операх этого времени. Опера «Аскольдова Могила» А. Н. Верстовского. Образы мрачной фантастики в этом сочинении. Популярность комически-бытовых эпизодов по сравнению с центральной фабулой оперы. Оперное творчество М.И.Глинки. Жанр героико-исторической оперы в «Жизни за царя». Параллель с жанром «Оперы спасения». Основные черты эпической оперы и их претворение в «Жизни за царя» и «Руслане и Людмиле». Особенности воплощения фантастической сферы в опере «Руслан и Людмила». Постановки опер М.И.Глинки. Режиссерские версии постановок.

Тема 14. Оперное творчество А.С. Даргомыжского, А.Н.Серова, М.П.Мусоргского

Критический реализм в искусстве середины XIX века. Приоритет социально-психологической жанровости над сказочностью в опере «Русалка» А.С.Даргомыжского. Индивидуальная характеристика персонажей, подробное бытоописание, придание вокальным партиям речевой выразительности. Поиски «реалистического стиля» оперной вокализации в опере «Каменный гость». Оперное творчество А.Н.Серова. Оперы «Рогнеда», «Вражья сила», «Юдифь». Оперное творчество М.П.Мусоргского. Трактовка исторических тем в драматическом и трагедийном аспектах. Образ Народа в операх М.П.Мусоргского. Опера «Борис Годунов». Две авторские редакции — два различных произведения. Режиссерские постановки оперы. Постановка А.Тарковского. Опера «Хованщина». Проблема завершения сочинения. Жанровые особенности опер «Женитьба», «Саламбо», «Сорочинская ярмарка».

Тема 15. Оперное творчество Ц.А.Кюи, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова. Оперное творчество А.Г.Рубинштейна, П.И.Чайковского

Жанровые особенности оперного творчества Ц.А.Кюи. Опера «Вильям Ратклиф». Оперы А.П.Бородина. Жанровые особенности оперы «Богатыри». «Князь Игорь». Проблемы редакции Н.А.Римского-Корсакова — А.К.Глазунова. Первоначальный план оперы А.П.Бородина. Редакция А.В.Булычевой. Оперы Н.А.Римского-Корсакова. Жанровое разнообразие сочинений. Различный подход к трактовке сказочных сюжетов. Мифологические и легендарные сюжеты, черты мистики и магии, сатирическое начало в сказочных операх. Другие жанры творчества Н.А.Римского-Корсакова. Историко-героическая опера «Псковитянка», лирико-психологическая опера «Царская невеста», речитативная опера «Моцарт и Сальери». Оперы А.Г.Рубинштейна. Опера «Демон». Оперное творчество П.И. Чайковского. Истоки оперного творчества композитора. Публикация на современном научном уровне оперного наследия П.И.Чайковского. Опера «Ундина». Связь зрелых оперных сочинений с оркестровыми сочинениями. Лирико-психологическая оперная драма в «Евгении Онегине», «Иоланте», «Пиковой даме». Сценическое воплощение русских опер в XIX-XX веках. Проблемы современных режиссерских постановок опер Чайковского.

Тема 16. Опера в XX веке

Новаторство в музыкальном языке XX века и влияние на оперный жанр. Проблемы существования опер XX века в исполнительской практике. Тематика оперных сочинений XX века. Изменение слушательской аудитории оперы в XX веке. Импрессионистски-символистские тенденции в оперной музыке рубежа XIX – XX веков. К.Дебюсси Опера «Пеллеас и Мелизанда». Особенности драматургии. Влияние оперной эстетики Вагнера на драматургию оперы. Оперы «Испанский час» М. Равеля, «Соловей» И. Ф. Стравинского. Экспрессионистская опера. Техника пения Sprechstimme. Моноопера А. Шенберга «Ожидание». Опера «Воццек» А. Берга. Оперы «Саломея» и «Электра» Р. Штрауса. Развитие жанра монооперы в «Человеческом голосе» Ф. Пуленка. Неоклассицистские тенденции в оперном искусстве XX века. Опера-оратория «Царь Эдип» И.Ф. Стравинского. Опера «Груды Тирезия» Ф. Пуленка. Пути советской оперы. Формирование плеяды выдающихся исполнителей-вокалистов. Интерес к исторической тематике в оперном творчестве 30-х годов XX века. Оперное творчество С.С. Прокофьева. Жанровые особенности оперных сочинений композитора. Оперное творчество Д. Д. Шостаковича. Оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда». 1 и 2 редакция оперы. Неосуществленные оперные замыслы Д.Д.Шостаковича. Эволюция оперы в 60-х – 80-х годах XX века. Оперное творчество Р.К.Щедрина, С.М.Слонимского (обзор). Моноопера в советском оперном искусстве. Опера М.Таривердиева «Ожидание».

Тема 17. Эволюция и типы оперного либретто

Взаимоотношения либреттиста и композитора в контексте развития оперного искусства. Роль либретто в итальянской опере XVII-XVIII веков. Союзы-тандемы композиторов и либреттистов. Либретто во второй половине XIX века. Композиторы как авторы либретто. Стилистические особенности либретто в контексте развития жанра оперы. Либретто монооперы в XX веке. Классификация либретто по способу создания.

Тема 18. Режиссура в оперном театре XX века

Формирование режиссерского оперного театра. Попытки превратить оперу в равноправное с драмой сценическое явление. Реформа К.С.Станиславского. Постановки «Евгения Онегина» и «Кармен» в его режиссерской интерпретации. Режиссура В. Мейерхольда. Постановка «Пиковой дамы». Творческие портреты В.И.Немировича-Данченко, В. Фельзентейна. Режиссура Б.А.Покровского. Западноевропейская режиссура. Оперная партитура глазами «Режиссерского театра». Творческие портреты П. Шеро, Г. Купфера.Л. Бонди, Л. Ронкони. Отечественный режиссерский оперный театр. Творческий портрет А. Тителя, Ю. Александрова, Д. Бертмана, Д. Чернякова.

Тема 19. Искусство оперетты. Зарождение оперетты. Оперетта во Франции

Зарождение оперетты в середине XIX века во Франции. Жанровые особенности оперетты. Взаимодействие французской оперетты и кафешантана. Театр Ф. Эрве. Оперетта «Мадмуазель Нипуш». Театр Ж. Оффенбаха. Г. Шнейдер – звезда труппы Оффенбаха. Оперетты Оффенбаха «Орфей в аду» и «Прекрасная Елена». Исполнители оперетт Оффенбаха в XIX веке. Французская оперетта 70-х – 80-х годов XIX века. Творчество Ш. Лекока, Э. Одрана, Р. Планкетта.

Тема 20. Венская оперетта

Возникновение оперетты в Австрии. Национальный колорит венской оперетты. Проблемы либретто венский оперетт - рыхлость и вялость драматургии. Оперетты Ф. Зуппе. Оперетты «Прекрасная Галатея» и «Донна Жуанита». Оперетты И. Штрауса. Личность М. Гайстингер в формировании стиля оперетт Штрауса. Оперетта «Летучая мышь». Предвосхищение лирической драмы в оперетте «Цыганский барон». Становление венской исполнительской школы в опереттах Й. Штрауса.

Тема 21. Неовенская оперетта

Творчество И. Кальмана и Ф. Легара. Тематика неовенской оперетты. Романтически окрашенный буржуазный мир. Сочувственное внимание к маленькому человеку. Представители богемы в венской оперетте. Тип обедневшего аристократа. Принципы композиции в венской оперетты.

Тема 22. Отечественная оперетта

Появление оперетты в 60-е года XIX века как «импортной» новинки. Исполнители зарубежной оперетты. О. Девериа и В.Лядова. Театр Лентовского Певцы-цыгане В. Зорина и С. Давыдов. Опера-фарс А. Бородина «Богатыри» - как единственный представитель жанра, приближенный к оперетте. Советская оперетта. Новый тип героя- советский человек, способный к подвигу. Влияние событий Великой Отечественной Войны на тематику оперетты. Появление патриотических сюжетов. Оперетта «Севастопольский вальс» Листова. Советские оперетты с сюжетами из зарубежной жизни. Оперетта «Вольный ветер» И. Дунаевского в контексте его творчества. Оперетта «Белая акация». Обращение академических композиторов к жанру оперетты. Оперетта Д. Шостаковича «Москва, Черемушки». Театр оперетты и исполнительское искусство в советский период. Исполнители Г. Ярон, Н.Янет, Т. Шмыга.

Тема 23. Искусство мюзикла. Истоки и происхождение жанра

Формирование мюзикла в контексте социальной ситуации в США на рубеже XIX-XX веков. Американские театральные жанры, сформированные к этому времени. Американские минстрел-шоу, бурлеск, водевиль. Влияние оперетты на формирование жанра мюзикла. Соединение мюзик-холльной музыки с джазовой стилистикой в процессе формирования жанра. Различные ипостаси артистов мюзикла. Взаимодействие музыки и кинематографа. Выбор серьезных сюжетов для мюзиклов. Термины и понятия, относящиеся к жанру мюзикла.

Тема 24. Американский мюзикл. Шедевры и звезды

Мюзикл Р. Роджерса «Оклахома!». Национальные идеи в мюзикле. Мюзикл Ф.Лоу «Моя прекрасная леди». Расширение национальных и географических границ. Мюзикл Дж. Хермана «Хелло, Долли!». Резонанс мюзикла Л. Бернштейна «Вестсайдская история». Требования к исполнителям – кордебалету и солистам-вокалистам. Выдающиеся исполнители в жанре мюзикла. Л. Минелли, Б. Стрейзанд, Дж. Эндрюс.

Тема 25. Европейский мюзикл. Мюзикл в России

Личность Э. Л. Уэббера в создание европейского мюзикла. Рок-опера (мюзикл) «Иисус Христос – суперзвезда». Новая постановочная эстетика мюзикла. Увеличение актерской игры. Мюзикл «Кошки». Мюзикл во Франции. Мюзикл «Отверженные» К.-М. Шонберга. Мюзикл «Собор Парижской Богоматери» Р. Коччианте. Творчество Ж. Прегурсвика. Мюзикл «Ромео и Джульетта». Мюзикл в России. Попытки создания

мюзиклов в Советском Союзе. Советские Рок-оперы (мюзиклы). «Юнона и Авось» А. Рыбникова. Постановки известных европейских мюзиклов в России в 2000-е годы. Мюзикл «Норд-Ост» Г. Васильева и А. Иващенко. Трагическая судьба проекта.

Тема 26. Искусство балета. Происхождение балета как сценического хореографического зрелища. Балет барокко.

Ренессанс как время распространения балета в придворной среде. Процессы театрализации танца в XVI веке. Первый спектакль-представление, получивший название «Балет». Становление балетного искусства во Франции в XVII веке. Пышность и помпезность барочного балета. Эволюция балетного костюма. Балет в XVIII веке. Критическое отношение к балетному жанру.

Тема 27. Балет классицизма

Процессы поиска содержания и самостоятельных средств пластической выразительности в балете эпохи классицизма. Действенный танец (Па-де аксьон) как главное достижение балета этого времени. Новые подходы к музыкальному оформлению балета. Деятельность Й. Старцера, К.В.Глюка в жанре балета. Выдающиеся балетмейстеры этого времени. Ф. Хильфердинг. Балетная реформа Ж.Ж. Новерра. Балет «Медея и Ясон». Труд Новерра «Письма о танце и балетах».

Тема 28. Романтический балет

Совершенствование танцевальной техники. Рост виртуозности танцев. Сюжетные аспекты романтических балетов. Приоритет сказочных и фантастических сюжетов, романтических историй о пиратах и разбойниках. Жанрово-бытовая и фольклорная тематика в балетах. Балет «Сильфида» Ф. Тальони на музыку Шнейцхоффера. Балерина М. Тальони. Эволюция балетного костюма. Появление женского костюма «Тюник». Балет «Жизель» А. Адана. Изменение декораций балета. Исполнительское искусство в балете эпохи романтизма. М. Тальони, Ф. Эльснер, Ш. Гризи. Датская школа подготовки мужчин-танцовщиков.

Тема 29. Балет в России

Проникновение балета в Россию. Представления зарубежных трупп в XVIII веке. Формирование русской танцевальной труппы на рубеже XVIII – XIX веков. Деятельность балетмейстеров И. Вальберха и А. Глушковского. Композиторы-авторы балетов: А. Титов, С. Давыдов, К. Кавос. Балетные сцены в русских операх XIX века. Балетная реформа П.И.Чайковского. Создание индивидуальных музыкальных характеристик персонажей. Деятельность Л. Иванова и М. Петипа. Развитие реформы П. И. Чайковского. Балеты А.К.Глазунова.

Тема 30. Балет XX века. Новые тенденции

Новая эстетическая ситуация и ее взаимоотношение с жанром балета. Новые течения и направления балета в XX веке. Танец-модерн, Джаз-танец, «Свободный танец», неоклассицистский балет. Реформа балета М. Фокина. Сотрудничество с А. Павловой и В. Нежинским. Программы «Русских сезонов» С.П. Дягилева. Балетное творчество русского периода И.Ф.Стравинского. Танец Модерн. Творчество А. Дункан. Ритмика Э. Жака-Далькроза. Неоклассицистские тенденции в балете XX века. Дж. Баланчин. Балет «Аполлон Мусагет» И.Ф.Стравинского. «Свободный танец» М. Бежара. Постановка балета «Весна Священная». Танцовщик Х. Донн.

Тема 31. Советский балет

Пребывание балетного искусства в кризисном состоянии после революции. Преобразование классики русским балетмейстером А. Горским. Деятельность А. Тихомирова. Проникновение революционной тематики в балет. «Стенька Разин» А. К. Глазунова, Балет «Красный вихрь» В. Дешевова, «Красный мак» Р.М.Глиэра. Деятельность хореографов К. Голейзовского, Ф. Лопухова. Воплощение сюжетов классической литературы в балете, современной советской темы. Героическая тематика в балете. Балет «Пламя Парижа» Б.В. Асафьева. Балет «Бахчисарайский фонтан». Балеты С.С.Прокофьева и Д.Д. Шостаковича. Постановка Л.Лавровским балета «Ромео и Джульетта». Советская школа балетного исполнительства. А. Ваганова, Деятельность Л. Яacobсона, Ю. Григоровича. Современная балетная терминология.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам).

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Кол-во часов на СРС	Содержание и формы СРС	КОД формируемой компетенции
1.	Музыкальный театр в ряду других видов театра	2	Изучение монографий и учебной литературы	УК-5 ОПК-1
2.	Разновидности музыкального театра	2	Изучение монографий и учебной литературы	УК-5 ОПК-1
3.	Особенности зданий и сценического устройства музыкального театра	2	Изучение монографий и учебной литературы	УК-5 ОПК-1
4.	Принципы организации жизни в музыкальном театре	2	Изучение монографий и учебной литературы	УК-5 ОПК-1
5.	Происхождение оперы. Итальянская опера XVII столетия	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
6.	Театральные постановки опер XVII столетия	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
7.	Оперный театр конца XVII – первой половины XVIII веков	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
8.	Оперный театр классицизма	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
9.	Оперная эстетика В.А.Моцарта	3	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
10.	Немецкая романтическая	3	Изучение монографий и	УК-5

	опера		учебной литературы, прослушивание музыки	ОПК-1
11.	Итальянская опера в XIX — начале XX века	3	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
12.	Развитие оперного искусства во Франции в XIX веке	3	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
13.	Специфика русской оперы в XVIII — первой половине XIX века. Оперное творчество М.И.Глинки	4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
14.	Оперное творчество А.С.Даргомыжского, А.Н.Серова, М.П.Мусоргского	3	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
15.	Оперное творчество Ц.А.Кюи, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова. Оперное творчество А.Г.Рубинштейна, П.И.Чайковского	5	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
16.	Опера в XX веке	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
17.	Эволюция и типы оперного либретто	2	Изучение монографий и учебной литературы.	УК-5 ОПК-1
18.	Режиссура в оперном театре XX века	2	Изучение монографий и учебной литературы.	УК-5 ОПК-1
19.	Искусство оперетты. Зарождение оперетты. Оперетта во Франции	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
20.	Венская оперетта	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
21.	Неовенская оперетта	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
22.	Отечественная оперетта	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
23.	Искусство мюзикла. Истоки и происхождение жанра	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
24.	Американский мюзикл. Шедевры и звезды	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1

25.	Европейский мюзикл. Мюзикл в России	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
26.	Искусство балета. Происхождение балета как сценического хореографического зрелища. Балет барокко.	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
27.	Балет классицизма	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
28.	Романтический балет	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
29.	Балет в России	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
30.	Балет XX века. Новые тенденции.	2	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1
31.	Советский балет.	4,4	Изучение монографий и учебной литературы, прослушивание музыки	УК-5 ОПК-1

5.2. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках курса предусмотрены встречи с кандидатами и докторами наук.

5.3. Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

а) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- лекция;
- семинар;
- самостоятельная работа студентов;
- консультация

б) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- групповые занятия по дисциплине
- реферат

При реализации дисциплины применяются следующие виды учебной работы:

Лекция. Используются различные типы лекций: вводную, мотивационную (способствующую проявлению интереса к осваиваемой дисциплине),

подготовительную (готовящую студента к более сложному материалу), интегрирующую (дающую общий теоретический анализ предшествующего материала), установочную (направляющая студентов к источникам информации для дальнейшей самостоятельной работы), междисциплинарную. Содержание и структура лекционного материала направлены на формирование у обучающихся соответствующих компетенций и соотносится с выбранными преподавателем методами контроля.

Семинар – практическое занятие, являющееся дополнением лекционных занятий в рамках изучения дисциплины. Семинары проходят в различных диалогических формах – дискуссии, деловые и ролевые игры, разборы конкретных ситуаций, психологические и иных тренингов, обсуждение результатов написания студенческих работ (курсовых, рефератов, творческих работ и т.д.), вузовских и межвузовских конференций.

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

- Краткий конспект лекций по дисциплине

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом кабинете деканата.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

7.1. Список основной литературы.

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1.	Гозенпуд А.	Музыкальный театр в России от истоков до Глинки	Л., 1959.
2.	Гозенпуд А.	Русский оперный театр XIX	Л., 1969.

		века (1836-1856)	
3.	Гозенпуд А.	Русский оперный театр XIX века(1836-1856)	Л., 1973.
4.	Гозенпуд А.	Русский оперный театр на рубеже XIX-XX веков (1890-1904)	Л., 1974.
5.	Гозенпуд А.	Русский оперный театр между двух революций (1905-1917)	1975.
6.	Гозенпуд А.	История русской оперы на рубеже 19-20 веков и Ф.Шаляпин	Л., 1974.
7.	Горович Б.	Оперный театр	Л., 1984.
8.	Кречмар Г	История оперы	М., 2014.
9.	Мугинштейн М.	Хроника мировой оперы 1600-2000 гг.	Екатеринбург-М., 2005-2012.
10.	Чешихин В	История русской оперы с 1674 по 1903 гг.	М., 2012.
11.	Яськевич И.	История искусства музыкального театра. Лекции. Материалы.	Новосибирск, 2011.

7.2. Список дополнительной литературы

№ п/п	Авторы /составители	Наименование (заглавие)	Издательство, год
1.	Акулов Е.	Оперная музыка и сценическое действие.	М., 1978.
2.	Баева А.	Оперный театр И.Стравинского	М., 2014.
3.	Берченко Р.	Композиторская режиссура М.П.Мусоргского.	М., 2003.
4.	Брянцева В.	Французская комическая опера XVIII века. Пути становления и развития жанра.	М.,1985.
5.	Вагнер Р.	Избранные работы.	М., 1978.
6.	Верди Дж.	Избранные письма.	М.,1978.
7.	Долинская Е.	Театр С.Прокофьева.	М, 2015
8.	Исааков В.	«Война и мир» С.Прокофьева.	М., 1976.
9.	Келдыша Ю.	История русской музыки в 10-ти томах под ред. Ю.Келдыша.	Музыка, 1983г.
10.	Кириллина Л.	Реформаторские оперы Глюка.	М., 2006.
11.	Конен В.	Клаудио Монтеверди.	М.,1971
12.	Конен В.	Пёрселл и опера.	М.,1978.
13.	Крунтяева Т.	Итальянская комическая опера XVIII века.	Л.,1981
14.	Луцкер П., Сусидко И .	Итальянская опера XVIII века.	М., 1998-2004.
15.	Покровский Б.	Беседы об оперном театре.	М., 1981.
16.	Роллан Р.	Музыкально-поэтическое	М.,1986.

		наследие в 8-и т.,	
17.	Сабина М.	Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке.	М, 2006.
18.	Соболевская О.С, Кристи Г.В.	Станиславский-реформатор оперного театра / Сб.ст.	М, 1983.
19.	Федосеев И.	Оперы Генделя и Королевская Академия музыки в Лондоне	СПб., 1996.
20.	Фельзенштейн В.	О музыкальном театре.	М., 1984.
21.	Черкашина М.	Историческая опера эпохи романтизма.	Киев, 1986.
22.	Чигарева Е.	Оперы Моцарта в контексте культуры его времени.	М., 2012.
23.	Ярустовский Б.	Очерки по драматургии оперы XX века. В 2-х кн.	М., 1971, 1978.

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

8.1. Современные профессиональные базы данных

- Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
- Университетская информационная система РОССИЯ <https://uisrussia.msu.ru/>
- Информационно-библиографическая система библиотеки Академии хорового искусства им. В.С. Попова.
- Электронный вариант методических и учебных пособий кафедры истории и теории музыки. <http://lib.axu.ru/jsp/RcWebBrowseCollections.jsp>
- <https://нэб.рф>
- <https://e.lanbook.com>

8.2. Информационные справочные системы

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
<http://window.edu.ru/window>.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

**10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
(модулю)**

Вид учебной работы	Тип аудитории с описанием материально-технического обеспечения
Лекция	Аудитория для проведения лекционных занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом, фортепиано.
Семинар	Аудитория для проведения семинарских занятий со столами (партами), стульями, доской, мультимедийным комплексом, фортепиано.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата внесения изменений	Краткое описание изменений, внесенных в РПД	№ протокола кафедры
2019	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2020	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2021	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	
2022	<i>Актуализированы списки литературы, обновлен перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</i>	