

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 «МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ»

Направление подготовки: 53.03.03 Вокальное искусство

Профиль подготовки: «Академическое пение»

Квалификация выпускника: Концертно-камерный певец. Преподаватель.

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра истории музыки

Воронеж
2025

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкально-театральные жанры» разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство (профиль подготовки – Академическое пение), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.07.2017 г. № 659.

Разработчик:

и.о.доцента кафедры истории музыки Е.П.Прокопьева

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Музыкально-театральные жанры» является воссоздание общей картины важнейших и значимых явлений западноевропейского и отечественного музыкально-театрального искусства в контексте музыкальной культуры с древности до XX века; формирование целостных представлений об основных закономерностях развития музыкально-театральных жанров в этот период и специфике музыкально-театрального пространства на современном этапе.

Задачи дисциплины: освоение основных закономерностей развития западноевропейского и отечественного музыкального театра с древности до XX века; обоснование специфичности каждого этапа развития в общественно-историческом и художественно-культурном контексте эпохи; освоение музыкально-театрального творчества западноевропейских и отечественных композиторов XIX-XX веков в соотнесении с закономерностями эпохи и с жанровой системой западноевропейской и отечественной музыкальной культуры; формирование обзорных представлений о современных тенденциях в режиссуре, репертуарной политике музыкальных театров России, Западной Европы и США.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «Музыкально-театральные жанры» адресована студентам, обучающимся по специальности 53.03.03 Вокальное искусство и входит в состав дисциплин по выбору вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.01.02)

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- «*история музыки*» (формирование представлений об основных этапах развития музыкального искусства, истории музыкально-театральных жанров)

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- «*История вокального искусства*», «*Музыкальная форма*», «*Изучение оперно-ораториального искусства*» (представления о современных культурных процессах, особенностях исполнения произведений современных композиторов)

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по специальности 53.03.03. Вокальное искусство

Код компетенции	Содержание компетенции	Планируемые результаты обучения
ОПК-1	Способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе	Знать: Основные жанровые проявления музыкального театра, этапы их развития Уметь: Дать аргументированную жанровую характеристику оперному спектаклю, охарактеризовать национальные особенности оперного текста Владеть: навыками анализа оперного либретто в сравнении с литературным первоисточником

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды работы

Вид учебной работы		Всего часов	4 семестр	5 семестр
			Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>		<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Аудиторные занятия в том числе:				
Лекции (Л)		32	16	16
Семинары (С)		32	16	16
Самостоятельная работа студента (СРС)		44	22	22
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)				3
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108	54	54
	зач. ед.	3	1,5 з.е	1,5 з.е

4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емко- сти	Аудиторные занятия					СРС
			Лек- ции	Се- ми- на- ры	Практические			
					груп- повые	мелко- груп- повые	инди- виду- альные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 семестр								
1.	Введение. Музыкаль- но-театральные жан- ры: основные разно- видности, этапы раз- вития музыкального театра.		4	4	-	-	-	4
2.	Музыкальный театр в культуре Древнего Востока и Антично- сти.		4	4	-	-	-	6
3.	Музыкальный театр эпохи Средневековья		4	4	-	-	-	6
4.	Музыкальный театр эпохи Возрождения		4	4	-	-	-	6
5 семестр								
5.	Музыкальный театр эпохи Барокко		4	4	-	-	-	4

6.	Музыкальный театр эпохи Классицизма		4	4	-	-	-	6
7.	Музыкальный театр в культуре XIX века		4	4	-	-	-	6
8.	Музыкально-театральные жанры в культуре XX века.		4	4	-	-	-	6
	Зачет							
Итого: 108 часов (3 з.е.)			32	32				44

4.3. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Введение. Музыкально-театральные жанры: основные разновидности, этапы развития музыкального театра	Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Музыкально-театральные жанры». Музыка в драматическом театре. Понятие «синтеза искусств». Основные разновидности музыкально-театральных жанров: мистерия, опера, мелодрама, балет, оперетта, мюзикл, водевиль, инструментальный театр, хэппенинг. Понятие музыкальной драматургии. Роль театра в русской и западноевропейской культуре с древнейших времен до начала XXI века.
2.	Музыкальный театр в культуре Древнего Востока и Античности.	Роль театра в культуре Древнего Востока и Античности. Синкретизм музыки, танца и слова как основание для музыкально-театральных жанров этого периода. Формирование основных компонентов музыкального театра. Отражение мифологического миропредставления в музыкальном театре. Ритуальная функция музыкального театра. Японский театр Но, Кабуки. Индийский театр катхакали. Античная трагедия и комедия.
3.	Музыкальный театр эпохи Средневековья	Роль музыкального театра в средневековой культуре: принцип антиномии в музыкально-театральных жанрах. Отражение миропредставлений средневекового человека в сюжете и формах музыкального театра. Литургическая драма. Мираклё. Мистерия. Моралитэ. Фарс. Пещное действо.
4.	Музыкальный театр эпохи Возрождения	Расцвет музыкально-театральных жанров в эпоху Возрождения. Возрождение античных традиций в музыкально-театральных жанрах ренессансного театра. Античная драма, пастораль, мадригальная комедия, интермедия. Деятельность флорентийской камераты и рождение оперы.
5.	Музыкальный театр эпохи Барокко	Опера как центральный жанр барочной культуры. Театр как модель мира: сюжеты и драматургия барочной оперы. Риторика в музыкальном театре эпохи Барокко. Основные оперные школы Европы, их представители. Жанровые разновидности барочной оперы: трагедия на музыке Ж.Б.Люлли, опера-балет, римская опера, венецианская опера.
6.	Музыкальный театр эпохи Классицизма	Оперный жанр в культуре Классицизма. Влияние философии просвещения на формирование и развитие оперного жанра в Европе. Неаполитанская оперная школа. Опера-seria и опера-buffa. Оперные реформы эпохи Классицизма: реформа П.Метастазियो, реформа К.В.Глюка. Моцарт как оперный реформатор.
7.	Музыкальный театр в культуре XIX века.	Развитие и трансформации оперного жанра сквозь призму романтического мироощущения. Оперная реформа Вагнера. Национальные оперные школы и их представители. Отражение мифологического мышления в оперном театре: немецкая романтическая опера. Историзм в музыкальном театре 19 века: большая французская опера, русская исто-

		рическая опера. Ведущая роль психологизма в итальянской опере-мелодраме и французской лирической опере. Формирование национальных оперных школ, их представители. Судьба комического жанра в музыкальном театре эпохе романтизма.
8.	Музыкально-театральные жанры в культуре XX века.	Музыкальный театр рубежа XIX –XX веков: «Русские сезоны» в Париже, императорские музыкальные театры и частная опера в России, оперные конкурсы в Италии. Обращение к традициям условного театра в музыкальном театре Дж. Ф. Малипьеро, Н. А. Римского-Корсакова, С. Прокофьева. Символистский театр К. Дебюсси и Б. Бартока. Экспрессия и экспрессионизм в операх Дж. Пуччини, Р. Штрауса, А. Шенберга. Неоклассицизм и неофольклоризм в музыкально-театральных жанрах XX века. Музыкально-театральные искания представителей раннего русского авангарда, композиторов группы Le Six. Концепция тотального музыкального театра в авторских интерпретациях Б. А. Циммермана, К. Штокхаузена, Дж. Кейджа. Трансформации оперного жанра в Италии (Л. Ноно и Л. Берио). Отечественный авангардный музыкальный театр Э. Денисова, А. Шнитке, Э. Артемьева, Л. Десятникова.

4.4. Содержание семинарских занятий

Тема 1. Введение. Музыкально-театральные жанры: основные разновидности, этапы развития музыкального театра

1. Жанровые особенности мистерии.
2. Типы театральной драматургии

Тема 2. Музыкальный театр в культуре Древнего Востока и Античности.

1. Музыкальный театра в культуре Древней Индии
2. Античная трагедия: история, теория, практика.

Тема 3. Музыкальный театр эпохи Средневековья

1. «Действо о Данииле»: структура и драматургия.
2. Музыкальный театр в искусстве менестрелей.

Тема 4. Музыкальный театр эпохи Возрождения

1. Интермедии 1589 года и их создатели.
2. Театральность в жанре итальянского мадригала.
3. Итальянская комедия dell'arte.

Тема 5. Музыкальный театр эпохи Барокко

1. Оперное творчество Г.Ф.Генделя.
2. Оперное творчество К.Монтеверди
3. Оперное творчество Ж.Б.Люлли.

Тема 6. Музыкальный театр эпохи Классицизма

1. Реформа П.Метастазео: основные принципы
2. Оперный театр К.В.Глюка: принципы оперной реформы.
3. Опера-seria в творчестве К.В.Глюка

Тема 7. Музыкальный театр в культуре романтизма.

1. Музыкальная драма в творчестве Р.Вагнера. «Кольцо нибелунга»
2. Оперное творчество М.Глинки: типы драматургии.

Тема 8. Музыкально-театральные жанры в культуре XX века.

1. «Хэппенинг» в творчестве Дж.Кейджа.
2. Инструментальный театр Дж.Крама
3. Гепталогия «Свет» К.Штокхаузена.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Виды самостоятельной работы студента и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	Введение. Музыкально-театральные жанры: основные разновидности, этапы развития музыкального театра	Внеаудиторное чтение	Основная: №№1 Дополнительная: №№ 1	Собеседование
2.	Музыкальный театр в культуре Древнего Востока и Античности.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№1 Дополнительная: №№ 2-10	Собеседование
3.	Музыкальный театр эпохи Средневековья	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№1,2 Дополнительная: №№ 11-15, 16	Собеседование
4.	Музыкальный театр эпохи Возрождения	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№3 Дополнительная: №№ 16, 17	Собеседование

5.	Музыкальный театр эпохи Барокко	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№3 Дополнительная: №№ 16, 18	Собеседование
6.	Музыкальный театр эпохи Классицизма	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№ 4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№ 19-21, 26	Собеседование
7.	Музыкальный театр в культуре романтизма.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№22-25, 26	Собеседование
8.	Музыкально-театральные жанры в культуре XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№26, 27-34	Собеседование

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

- Рекомендуется использовать для подготовки к занятиям литературу из основного и дополнительного списка.
- С целью расширения интеллектуальной базы при подготовке к докладам, сообщениям, интерактивным диспутам и т.д. рекомендуется использовать материалы по смежным искусствам (литературе, живописи и т.д.).
- При подготовке к занятиям рекомендуется обращать внимание на специальную терминологию, для уточнения расшифровки терминов рекомендуется использование справочных изданий, словарей, энциклопедий.
- Подготовка к вопросам, связанным со знанием конкретных музыкальных произведений, а также к вопросам общеисторического и общеэстетического плана подразумевает обязательное прослушивание соответствующих музыкальных произведений с использованием клавиров и партитур. Во время прослушивания рекомендуется самостоятельно и с помощью учебно-методической литературы выделить основные тематические единицы и проследить процесс их развития, определить границы формы.
- Для запоминания музыкального материала при подготовке к викторине рекомендуется выписывание основных тематических единиц произведения.
- Для подготовки музыкальных иллюстраций для семинаров, круглых столов и т.д. рекомендуется использовать аудио- или видеофайлы, или же демонстрировать музыкальный материал по нотам на инструменте.
- При подготовке к устному ответу рекомендуется использование методов и приемов музыкально-стилистического и содержательного анализа музыкального материала.
- Все указанные формы самостоятельной работы подразумевают использование интернет ресурсов.
- Обязательное условие изучения курса — самостоятельное знакомство с современными явлениями в оперном искусстве, посещение театральных постановок, знакомство с рецензиями и критическими отзывами в печати и Интернет-ресурсах.

5.3. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

5.4. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

-традиционные образовательные технологии: лекции (вводные, подготовительные, мотивационные, интегрирующие, установочные, междисциплинарные). Семинары.

- инновационные технологии: информационные технологии с использованием компьютерной техники.

-интерактивные образовательные технологии: работа в малых группах, нетрадиционные лекции (лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия); эвристическая беседа, использование средств мультимедиа.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины *	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства***
1.	Раздел I (темы 1-4)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
2.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1	Вопросы к зачету
3.	Раздел II (темы 5-8)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Собеседование (опрос на семинарском занятии)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся отказывается от ответа; демонстрирует отсутствие минимальных знаний по дисциплине; допускает грубые ошибки в ответе; у него отсутствуют практические навыки; обучающийся не может исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя.
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; допускает упрощенное изложение материала с небольшими ошибками и затруднениями, неточно или схематично; испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы.
	Средний («хорошо»)	Обучающийся твердо усвоил основной материал; ответы удовлетворяют требованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются 2 негрубые ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при ответе на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несущественными ошибками;
	Высокий («отлично»)	Ответ содержательный, уверенный и четкий; обучающийся свободно владеет материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы демонстрирует знание материала; допускаются 1-2 недочета, которые обучающийся исправляет по замечанию преподавателя

6.3 Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации.

Содержание семинарских занятий см. в разделе 4.4.

6.4.1. Процедурные вопросы проведения зачета

Зачет проводится в форме собеседования. Обучающийся должен подготовить в течение 15 минут ответ на билет, включающий в себя 1 вопрос.

Образцы билетов:

Билет № 6.

Французская барочная опера: основные жанры, представители

Билет № 2.

Авангардные тенденции в музыкальном театре Э. Денисова, А. Шнитке, Э. Артемьева, Л. Десятникова.

Вопросы для подготовки к зачету:

1. Основные этапы развития музыкального театра.

2. Жанровые разновидности музыкально-театрального синтеза в художественной культуре Древнего мира.
3. Музыкально-театральные жанры эпохи Средневековья.
4. Музыкально-театральные жанры эпохи Возрождения.
5. Музыка в комедии dell'arte.
6. Французская барочная опера: основные жанры, представители
7. Опера в Риме. Оперы С.Ланди
8. Оперные реформы эпохи Классицизма
9. Оперная реформа Р.Вагнера
10. Русская опера 19 века: основные жанры и представители.
12. Концепция тотального музыкального театра в авторских интерпретациях Б. А. Циммермана, К. Штокхаузена, Дж. Кейджа.
13. Трансформации оперного жанра в Италии (Л. Ноно и Л. Беріо).
14. Авангардные тенденции в музыкальном театре Э. Денисова, А. Шнитке, Э. Артемьева, Л. Десятникова.

6.4.3. Критерии оценки:

«Зачтено» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки. В музыкальной викторине студент должен знать не менее 50 % музыкального материала.

«Незачтено» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. В музыкальной викторине студент знает менее 50 % музыкального материала.

В случае регулярного посещения аудиторных занятий, написанных на положительную оценку контрольных работ и тестовых заданий, активного участия в семинарских занятиях студент получает «зачет» автоматически в конце семестра.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов. Вып.6 / Сост. и общ. ред.: Смирнов В. – СПб., 2010.
2. История зарубежной музыки XX века / Отв. ред. Н.А. Гаврилова. – М., 2005.
3. Переверзева М. Музыкальная культура США XX века. Учебное пособие. – М., 2007
4. Балетные либретто: Краткое изложение содержания балетов. – М., 2007.
5. Оперные либретто: Краткое изложение содержания опер. – М., 2007.
6. Соколов А. Музыкальная композиция XX века: диалектика творчества. Исследование. — М., 2007.
7. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. – М., 1976.

7.2. Рекомендуемая литература (по разделам)

Раздел 1.

1. Рапацкая Л. А. История русской музыки: От Древней Руси до «серебряного века». М., 2013
2. Сахновский В. Г Режиссура и методика ее преподавания. Спб., 2013
3. Аль Д. Н. Основы драматургии. М., 2013

4. Покровский Б. А. Введение в оперную режиссуру. М., 2009
5. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века. Спб., 2005
6. Бычков В., Бычкова Л. XX век: предельные метаморфозы культуры // «Полигнозис». – 2000. - № 2, С. 63-76; № 3, С. 67-85.
7. Кенигсберг А.К. Итальянская опера на рубеже XIX-XX веков. – СПб., 2009.
8. Левашова О. Пуччини и его современники. – М., 1980.
9. Краузе Э. Р. Штраус. Образ и творчество. – М., 1961
10. Орджоникидзе Г. «Саломея и Электра» Р. Штрауса. // Музыкальный современник. Вып. 5.– М., 1984.
11. Гурков В. «Пеллеас и Мелизанда» // Очерки по истории зарубежной музыки XX века. – Л., 1983.
12. Энциклопедия экспрессионизма. – М., 2003.
13. Тараканова Е. Современная музыка и экспрессионистская традиция // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – Спб., 2001.
14. Глебов И. (Б. Асафьев) «Воццек» Альбана Берга // Зарубежная музыка XX века. – М., 1975.
15. Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. – М., 1976.
16. Кокорева Л. Дариус Мийо: жизнь и творчество. – М., 1986.
17. Денисов А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Б. Барток и др. – СПб., 2006.
18. Леонтьева О. К. Орф. – М., 1984.
19. Медведева И. Франсис Пуленк. – М., 1969.
20. Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974.
21. XX век. Зарубежная музыка: очерки и документы. Вып. 1, 2. – М., 1995, 1999.
22. Дьёрдь Лигети. Личность и творчество: Сб.статей. – М., 1993.
23. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. – СПб., 2010.
24. Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л., 1968.
25. Сарябянов Д.В. Модерн: История стиля. – М., 2001.
26. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
27. Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. – М., 2009.
28. Данько Л. Оперы «Мавра» И. Стравинского и «Нос» Д. Шостаковича // Театр и литература. Сб.статей к 95-летию А.А. Гозенпуда. – Спб., 2003.
29. Друскин М. Игорь Стравинский. – Л.; М., 1974.
30. Нестьев И. Дягилев и музыкальный театр XX века. – М., 1994.
31. Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
32. Гаврилова В. «Огненный ангел» Сергея Прокофьева: размышления о «западноевропейском» в русской опере // Южно-российский музыкальный альманах-2004 / РГК им. С.В. Рахманинова. – Ростов-на-Дону, 2005.
33. Енукидзе Н. «Любовь к трем апельсинам» С.С. Прокофьева на фоне кабаре // Русская музыкальная культура. Современные исследования: Сб. тр.: Вып.164/РАМ им. Гнесиных. – М., 2004.
34. Кириллина Л. «Огненный ангел»: роман Брюсова и опера Прокофьева // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
35. Прокофьев С. Дневник: 1907-1933: В 2-х частях. – М., 2003.
36. Степанов О. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». – М., 1972.
37. Тараканов М. Прокофьев: многообразие художественного сознания // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
38. Д.Д. Шостакович: Сб. статей: К 90-летию со дня рождения композитора. – СПб., 1996.

28. Дигонская О., Ковнацкая Л. Дмитрий Шостакович: исследования и материалы. Вып.2. – М., 2007.
29. Григорьева Г. Стилиевые проблемы русского советской музыки второй половины XX века. – М., 1989.
30. Зинькевич Е. Метафоры музыкального постмодерна // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. ст.: в 2-х т. – Нижний Новгород, 1997. – Т. II.
31. Савенко С. Послевоенный музыкальный авангард // Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
32. Баева А. Оперное творчество Николая Каретникова // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
33. Мелик-Пашаева К. «Пена дней» Э. Денисова в водовороте смены эпох // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
34. Холопов В., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.
35. Холопова В. Композитор А. Шнитке. – М., 2008.
36. Ивашкин А. Беседы с Шнитке. – М., 1994.
37. Холопова В. «Лолита» – опера Родиона Щедрина // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
38. Холопова В. Путь к центру: Композитор Родион Щедрина. – М., 2000.
39. Баева А. «Когда время выходит из берегов» – опера В. Тарнопольского // Антология оперного творчества московских композиторов (вторая половина XX века). Вып.1. – М., 2003.
40. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2002.
41. Лианская Е. «Классический» постмодернизм Леонида Десятникова // Музыка России: от средних веков до современности. Сб. ст. Вып.2. – М., 2004.
42. Тарнопольский В. «Когда время выходит из берегов» // Музыкальная академия. – 2000. – №2.

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины:

1. Дж.Пуччини «Манон», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот».
2. Р.Леонкавалло «Паяцы»
3. П.Масканьи «Сельская честь»
4. Р.Штраус «Саломея», «Электра», «Кавалер роз», «Женщина без тени»
5. К.Дебюсси. «Пеллеас и Мелизанда»
6. М.Равель «Испанский час», «Дитя и волшебство»
7. А.Шенберг. «Ожидание», «Моисей и Аарон»
8. А.Берг «Воцек», «Лулу»
9. Ф.Пуленк «Голос человеческий», «Диалоги кармелиток», «Груди Терезия»
10. Д.Мийо «Хорэфоры», «Кристофор Колумб»
11. Б.Бриттен «Питер Граймс», «Сон в летнюю ночь»
12. П. Хиндемит. «Кардильяк»
13. О. Мессиаан «Святой Франциск Азисский»
14. К.Штокхаузен. «Свет»
15. Л.Ноно «Прометей»
16. Д.Лигети «Великий мертвиарх»
17. Дж. Кейдж. Европеры
18. Л.Берио. Опера
19. Дж.Гершвин. «Порги и Бесс»
20. Ф.Гласс. «Сатяграха»
21. И.Стравинский. «Мавра», «Соловей», «Царь Эдип», «Похождения повесы»

22. С. Прокофьев. «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Война и мир», «Семен Котко», «Обручение в монастыре».
23. Д.Шостакович. «Катерина Измайлова», «Нос»
24. Э.Денисов «Пена дней»
25. А.Шнитке «Жизнь с идиотом», «Джезуальдо», «История доктора Иоганна Фаустуса»
26. Р. Щедрин «Мертвые души», «Не только любовь».
27. С.Слонимский «Виринея»
28. В. Тарнопольский «Когда время выходит из берегов», «По ту сторону тени // обратная сторона тени»
29. Л. Десятников «Дети Розенталя»

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
2. Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по музыковедению, истории, философии, филологии, психологии: <http://opentextnn.ru>
3. Сайт кафедры русской литературы Тартуского университета, ориентированный на исследователей-русистов: <http://www.ruthenia.ru>
4. Словари, справочники, энциклопедии: <http://www.lebed.com/slovo.html>
5. Биография, произведения поэтов Серебряного века: <http://slova.org.ru>
6. Оперные и балетные либретто <http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>
7. В мире оперы <http://www.belcanto.ru/index.html>
8. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>

Книги и учебники по музыкальному искусству:

9. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
10. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713
11. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Собрания нотной библиотеки:

12. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
13. <http://notes.tarakanov.net/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционная аудитория, оснащенная фортепиано.

Техника для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов: DVD-плеер, ЖК-телевизор, ноутбук, оснащенный программами воспроизведения аудио- и видео-файлов.