

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.02.02 «ОПЕРНЫЙ ТЕАТР XX ВЕКА»

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 «Музыкальный театр XX века» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» июля 2017 г. № 659.

Разработчик:

И.о. доцента кафедры истории музыки, кандидат искусствоведения Е.П.Прокопьева

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Оперный театр XX века» является воссоздание общей картины важнейших и значимых явлений западноевропейского и отечественного музыкально-театрального искусства в контексте музыкальной культуры XX века; формирование целостных представлений об основных закономерностях развития музыкально-театральных жанров в XX веке и специфике музыкально-театрального пространства на современном этапе.

Задачи дисциплины: освоение основных закономерностей развития западноевропейского и отечественного оперного театра в XX веке; обоснование специфичности каждого этапа развития в общественно-историческом и художественно-культурном контексте эпохи; освоение оперного творчества западноевропейских и отечественных композиторов XX века 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 «Оперный театр XX века» адресована студентам, обучающимся по специальности 53.03.03 Вокальное искусство и входит в состав дисциплин по выбору Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.ДВ.02.02)

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 репертуара» (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	<i>Знать:</i> – основные этапы развития оперного театра XX века; – оперное композиторское творчество XX столетия, – ведущие музыкальные театры современности, ведущих режиссеров и дирижеров; – жанры оперного театра XX века.

	определенном историческом этапе	<i>Уметь:</i> – рассматривать музыкальное произведение в историческом, художественном и социально-культурном контексте современности; – выявлять жанрово-стилевые особенности музыкального произведения и его драматургию. <i>Владеть:</i> – профессиональной терминологией; – навыками использования музыковедческой литературы в процессе обучения; – методами и навыками критического анализа музыкальных произведений и событий; – навыками слухового восприятия образцов музыки XX века и современности.
--	---------------------------------	---

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц (252 часа), аудиторная работа – 64 часа, время изучения – 3-4 семестр. Форма контроля: экзамен.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем учебной дисциплины и виды работы

Вид учебной работы	Всего часов	3 семестр	4 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	31	13
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)	144	99 Э	45 Э
ИТОГО:	часов	252	162
	зач. ед.	7	4.5
			90
			2.5

4.2. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия		СРС
			Лекции	Семинары	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>9</i>
3 семестр					
1.	Раздел 1. Музыкальный театр в контексте художественных течений XX века. Введение. Оперный театр XX века: основные тенденции и этапы развития.	9	2	2	5
2	Оперный театр рубежа XIX –XX веков.	9	2	2	5
3	Экспрессионизм в музыкальном театре XX века.	15	4	4	7
4	Неофольклоризм и неоклассицизм в музыкальном театре XX века.	15	4	4	7
5	Авангардный оперный театр XX века.	15	4	4	7
	Экзамен	99			
Итого за семестр		162	16	16	31

4 семестр					
6	Раздел 2. Музыкальный театр XX века как результат творческой интерпретации. Интерпретация как системообразующий фактор музыкального театра XX века.	6	2	2	2
7	Музыкально-театральный синтез на рубеже XIX-XX веков.	10	4	4	2
8	Режиссерский музыкальный театр XX века.	11	4	4	3
9	Дирижерский музыкальный театр XX века.	6	2	2	2
10	Раздел 3. Музыкальный театр XX века как социальный организм. Крупнейшие оперные театры России и мира	6	2	2	2
11	Крупнейшие музыкально-театральные фестивали XX века.	6	2	2	2
	Экзамен	45			
Итого за семестр		90	16	16	13

4.3. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
	Раздел 1. Музыкальный театр в контексте художественных течений XX века. Введение. Оперный театр XX века: основные тенденции и этапы развития.	Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Оперный театр XX века». Историко-культурный, XX век как исторический этап в развитии мировой художественной культуры. Вопросы периодизации. Нефольклоризм, неоклассицизм, авангард и экспрессионизм как основные программы развития художественной и музыкальной культуры в XX веке.
	Оперный театр рубежа XIX –XX веков.	Театральность как имманентное качество художественной культуры рубежа XIX-XX веков, театрализация жизни. Главные факторы формирования музыкально-театральной среды в эпоху модерн: влияние музыкально-театральных концепций Р. Вагнера и Ф. Ницше, «Русские сезоны» в Париже, императорские музыкальные театры и частная опера в России, оперные конкурсы в Италии. Музыкальный театр рубежа веков как программа развития театрального искусства в XX веке. 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. Музыкальный театр И. Стравинского как квинтэссенция главных музыкально-театральных тенденций эпохи рубежа XIX-XX веков.
	Экспрессионизм в музыкальном театре XX века.	Понятие «экспрессионизм» в узком (историческом) и широком (общехудожественном) значении. Исторические предпосылки формирования экспрессионизма в художественной культуре первых десятилетий XX века. Экспрессионизм в живописи, литературе, музыке, драматическом театре. Экспрессионистская трансформация романтических тем («художник и толпа», психологизм) в музыкальном театре П. Хиндемита, А. Берга, Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Б. Бриттена.
	Неофольклоризм и неоклассицизм в музыкальном театре XX века.	Неофольклоризм и неоклассицизм как явления художественной культуры. Претворение их черт в музыкальном театре Ф. Пуленка, Д. Мийо, К. Орфа, Б. Бриттена, И. Стравинского, С. Прокофьева. Сочетание классических и фольклорных черт в музыкальном театре Советского Союза и США. Неофольклорная волна в отечественной музыкальной культуре. Музыкально-театральные произведения Р. Щедрина и С. Слонимского.
	Авангардный оперный театр XX века.	Становление театрального авангарда в Западной Европе и России в первой половине XX века, основные представители. Музыкально-театральные искания представителей раннего русского авангарда, композиторов группы Le Six. Музыкальный авангард

		второй волны, эстетика, основные представители. 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.
	Раздел 2. Музыкальный театр XX века как результат творческой интерпретации. Интерпретация как системообразующий фактор музыкального театра XX века.	Синтез искусств в музыкальном театре и его различные исторические основания: риторика, авторское сознание, стиль, интерпретирующее сознание. Понятие интерпретации, интерпретация в культуре. Музыкально-театральный текст как объект творческой интерпретации режиссера, дирижера, исполнителя. Понятие режиссерского и дирижерского театра. Взаимоотношения режиссуры и дирижирования в пространстве музыкального театра.
	Музыкально-театральный синтез на рубеже XIX-XX веков.	Стиль как главное основание музыкально-театрального синтеза на рубеже веков. Уникальное творческое содружество в балете Дягилева. Поиски новых форм музыкально-театрального синтеза А. Аппиа и Г. Крэга. Режиссерский театр К. Станиславского и В. Мейерхольда.
	Режиссерский музыкальный театр XX века.	Основные тенденции в музыкально-театральной режиссуре XX века: аутентичное, историческое, авангардное. Оперная режиссура Ю. Александрова, И. Михайлова ((Лапицкого), Б. Покровского, Ж. П. Поннеля, В. Фельзенштейна, Д. Бертмана, Д. Чернякова. Драматические режиссеры в опере: режиссерский театр Дж. Стреллера, П. Шеро, Г. Купфера, Д. Паунтни, Р. Лепажа, Ю. Любимова, А. Тарковского, В. Бархатова. Экранный музыкальный театр И. Бергмана, Ф. Дзефирелли
	Дирижерский музыкальный театр XX века.	Функция дирижера в музыкально-театральном спектакле в XX веке. Ведущие оперные режиссеры мира: Г. Караян, К. Аббадо, Г. Шолти, С. Самосуд, Н. Голованов, Л. Бернстайн, Н. Арнонкур, Ю. Темирканов, В. Гергиев, П. Булез и др.
	Раздел 3. Музыкальный театр XX века как социальный организм. Крупнейшие оперные театры России и мира	Оперный театр как единый организм. Принципы функционирования, репертуарной политики ведущих оперных театров мира: Метрополитен-опера, Сиднейская опера, Венская опера, Дрезденская опера, Ковент-Гарден, Ла Скала, Арена ди Верона, Гранд-опера, Большой и Мариинский театры и т.д.
	Крупнейшие музыкально-театральные фестивали XX века.	Фестивальная и репертуарная опера. Музыкально-театральный фестиваль как явление современной культуры. История оперных фестивалей. Крупнейшие оперные фестивали второй половины XX века: Байройтский, Зальцбургский, Глайндборнский, «Арена ди Верона», фестиваль в Экс-ан-Провансе и Оранже. Оперные программы в театральных фестивалях в Вене и

	Эдинбурге.
--	------------

4.4. Содержание семинарских занятий

Тема 2. Оперный театр рубежа XIX –XX веков.

1. Традиции условного театра в музыкальном театре Дж. Ф. Малипьеро, Н. А. Римского-Корсакова, С. Прокофьева.
2. Символистский театр К. Дебюсси и Б. Бартока.
3. Экспрессия и экспрессионизм в операх Дж. Пуччини, Р. Штрауса, А. Шенберга.

Тема 3. Экспрессионизм в музыкальном театре XX века.

1. Экспрессионизм в музыкальном театре П.Хиндемита.
2. Музыкальный театр А.Шенберга. Монодрама «Ожидание».
3. Музыкальный театр Б.Бриттена.

Тема 4. Неофольклоризм и неоклассицизм в музыкальном театре XX века.

1. Музыкальный театр К.Орфа.
2. Оперное и балетное творчество Д.Мийо.
- 3.Оперный театр Ф.Пуленка

Тема 5. Авангардный оперный театр XX века.

1. Музыкально-театральные искания Э.Сати и композиторов группы Le Six.
2. Концепция тотального музыкального театра в авторских интерпретациях Б. А. Циммермана, К. Штокхаузена, Дж. Кейджа.
3. Отечественный авангардный музыкальный театр Э. Денисова, А. Шнитке, Э. Артемьева, Л. Десятникова.

Тема 6. Интерпретация как системообразующий фактор музыкального театра XX века.

1. Синтез искусств в музыкальном театре и его различные исторические основания.
2. Музыкально-театральный текст как объект творческой интерпретации режиссера, дирижера, исполнителя.

Тема 7. Музыкально-театральный синтез на рубеже XIX-XX веков.

1. «Русские сезоны» С. Дягилева.
2. Режиссерский театр К. Станиславского.
3. Режиссерский театр В. Мейерхольда.

Тема 8. Режиссерский музыкальный театр XX века.

1. Принципы оперной режиссуры Б.Покровского
2. В.Фельзенштейн и его оперные постановки.
3. Гарри Купфер – оперный режиссер.

Тема 9. Дирижерский музыкальный театр XX века.

1. В.Гергиев как оперный дирижер.
2. Оперные постановки Г.фон Караяна.
3. П.Буллез и музыкальный театр.

Тема 10. Крупнейшие оперные театры России и мира

1. Большой театр: история и современность.
2. Мариинский театр: история и современность.

Тема 11. Крупнейшие музыкально-театральные фестивали XX века

1. Зальцбургский фестиваль: основные тенденции, репертуар, открытия.
2. Байрейтский фестиваль: история и современность.

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.	Раздел 1. Музыкальный театр в контексте художественных течений XX века. Введение. Оперный театр XX века: основные тенденции и этапы развития.	Внеаудиторное чтение	Основная: №№1 Дополнительная: №№ 1	Собеседование
2.	Оперный театр рубежа XIX –XX веков.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№1 Дополнительная: №№ 2-10	Собеседование
3.	Экспрессионизм в музыкальном театре XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№1,2 Дополнительная: №№ 11-15, 16	Собеседование
4.	Неофольклоризм и неоклассицизм в музыкальном театре XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№3 Дополнительная: №№ 16, 17	Собеседование

5.	Авангардный оперный театр XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№3 Дополнительная: №№ 16, 18	Собеседование
6.	Раздел 2. Музыкальный театр XX века как результат творческой интерпретации. Интерпретация как системообразующий фактор музыкального театра XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№ 4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№ 19-21, 26	Собеседование
7.	Музыкально-театральный синтез на рубеже XIX-XX веков.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№22-25, 26	Собеседование
8.	Режиссерский музыкальный театр XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№26, 27-34	Собеседование
9.	Дирижерский музыкальный театр XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№35-42	Собеседование
10.	Раздел 3. Музыкальный театр XX века как социальный организм. Крупнейшие оперные театры России и мира	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№26, 42, 46	Собеседование
11.	Крупнейшие музыкально-театральные фестивали XX века.	Внеаудиторное чтение, конспект литературы, знакомство с аудио- и видеоматериалами.	Основная: №№4, 5, 6, 7 Дополнительная: №№46-48	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 1-5)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
2.	Промежуточная аттестация (зачет)	ОПК-1	Вопросы к зачету
3.	Раздел II (темы 6-9)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
4.	Раздел III (темы 10-11)	ОПК-1	Собеседование (опрос на семинарском занятии)
5.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ОПК-1	Вопросы к экзамену

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 («удовлетворитель»)	Обучающийся знает и понимает основной материал программы, основные темы, но в усвоении

	но»)	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. Типовые задания или иные материалы для текущей аттестации по дисциплине

Тема: Западноевропейский оперный театр конца XIX – начала XX века.

Выбрать правильный(е) ответ(ы).

1. Под влиянием каких художественных тенденций в литературе, живописи, архитектуры находился европейский музыкальный театр рубежа XIX-XXвеков:

- А) Неоромантизм, неоклассицизм, необарокко;
- Б) Символизм, модерн, импрессионизм;
- В) Дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм.

2. В какой из опер исполнительница главной роли должна исполнить балетный номер:

- А) «Пеллеас и Мелизанда»;
- Б) «Саломея»;
- В) «Электра».

3. Типичным для оперного искусства рубежа веков можно назвать образ:

- А) роковой женщины;
- Б) далекой возлюбленной;
- В) ребенка.

4. Новыми чертами оперной драматургии в начале XX века стали:

- А) непрерывное сквозное развитие;
- Б) приемы условного театра;
- В) номерная структура.

5. На формирование облика оперного театра в Европе заметно повлияли:

- А) проведение в Париже Всемирной выставки;
- Б) появление первых кинолент;
- В) «Русские сезоны» Дягилева.

6. Кто из знаменитых писателей Европы рубежа веков прославился как либреттист:

- А) О.Уайльд;
- Б) Г.фон Гофмансталь;
- В) Г. Д'Аннунцио.

6.4. Требования к форме и содержанию промежуточной аттестации.

6.4.1. Процедурные вопросы проведения экзамена

Экзамен проводится в форме собеседования. Обучающийся должен подготовить в течение 30 минут ответ на билет, включающий 2 вопроса.

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. Оперный театр в культуре XX-начало XXI века: репертуарный театр, антрепризный театр, оперные фестивали России и мира.
2. Оперы Верди как объект режиссерской интерпретации в XX-начале XXI века.

Билет № 7.

1. Большой и Мариинский театры: история и современность.
2. Дж. Стреллер как режиссер музыкального театра

Примерный перечень вопросов к экзамену:

3 семестр

1. Основные этапы развития музыкального театра XX века.
2. Жанровые разновидности музыкально-театрального синтеза в художественной культуре XX века.
3. Музыкальный театр на рубеже XIX-XX веков: основные направления развития.
4. Символизм в музыкальном театре начала XX века.
5. Традиции условного театра в оперном жанре рубежа XIX-XX веков
6. Музыкальный театр И. Стравинского.
7. Экспрессионизм в опере первой половины XX века.
8. Неофольклоризм в оперном творчестве композиторов первой половины XX века.
9. Фольклор и опера в музыкальной культуре США.
10. Неофольклоризм в оперном творчестве Р.Щедрина и С.Слонимского.
11. Неоклассицизм и опера первой половины и середины XX века.
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.

4 семестр

1. Виды творческой интерпретации музыкально-театральных спектаклей: режиссерский и дирижерский театр
2. Театральный синтез на рубеже XIX-XX веков. Опыт антрепризы Дягилева.
3. Музыкально-театральный синтез в творчестве А. Аппиа и Г. Крэга.
4. Музыкальный театр К. Станиславского.
5. Оперная драматургия В. Мейерхольда.
6. Основные тенденции в музыкальной режиссуре XX века: аутентичное, историческое, авангардное.
7. Оперная режиссура В. Фельзенштейна
7. Оперная режиссура Б. Покровского
8. Музыкальный театр Д. Чернякова и Д. Бертмана.
10. Дж. Стреллер как режиссер музыкального театра
11. Дирижерский музыкальный театр в XX веке: традиции и новаторства.
12. Оперный театр в культуре XX-начало XXI века: репертуарный театр, антрепризный театр, оперные фестивали России и мира.

13. Оперы К. Монтеверди в интерпретации Ж. П. Поннеля и Н. Арнонкура
14. Оперы Верди как объект режиссерской интерпретации в XX веке.
15. Большой и Мариинский театры: история и современность.

6.4.3. Критерии оценки:

«Отлично» ставится за исчерпывающий ответ как на все вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить полное понимание и владение материалом предмета, уметь соотносить явления музыкального искусства с другими видами художественной деятельности, иметь представление о специфике музыкального стиля той или иной эпохи, владеть терминологическим аппаратом, обнаружить знание музыкального материала викторины на 90-100 %.

«Хорошо» 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. Студент должен обнаружить знание музыкального материала викторины на 60-80 %.

«Удовлетворительно» ставится за ответ, обнаруживающий слабое владение материалом, поверхностное и схематичное изложение знаний, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить знание музыкального материала викторины не менее 50 %.

«Неудовлетворительно» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. Студент знает менее 50 % музыкального материала викторины.

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.
- 1.Энциклопедия экспрессионизма. – М., 2003.
- 2.Тараканова Е. Современная музыка и экспрессионистская традиция // Западное искусство. XX век: Проблемы развития западного искусства XX века. – СПб., 2001.
- 3.Глебов И. (Б. Асафьев) «Воццек» Альбана Берга // Зарубежная музыка XX века. – М., 1975.
- 4.Тараканов М. Музыкальный театр А. Берга. – М., 1976.
- 5.Кокорева Л. Дариус Мийо: жизнь и творчество. – М., 1986.
- 6.Денисов А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Б. Барток и др. – СПб., 2006.
- 7.Леонтьева О. К. Орф. – М., 1984.
- 8.Медведева И. Франсис Пуленк. – М., 1969.
- 9.Ковнацкая Л. Бенджамин Бриттен. – М., 1974.
10. XX век. Зарубежная музыка: очерки и документы. Вып. 1, 2. – М., 1995, 1999.
11. Дьёрдь Лигети. Личность и творчество: Сб.статей. – М., 1993.
12. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. – СПб., 2010.
13. Асафьев Б. Русская музыка. XIX и начало XX века. – Л., 1968.
14. Сарябянов Д.В. Модерн: История стиля. – М., 2001.
15. Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М., 1991.
16. Баева А. Оперный театр И.Ф. Стравинского. – М., 2009.
17. Данько Л. Оперы «Мавра» И. Стравинского и «Нос» Д. Шостаковича // Театр и литература. Сб.статей к 95-летию А.А. Гозенпуда. – СПб., 2003.

18. Друскин М. Игорь Стравинский. – Л.; М., 1974.
19. Нестьев И. Дягилев и музыкальный театр XX века. – М., 1994.
20. Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
21. 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.
22. 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.
23. Кириллина Л. «Огненный ангел»: роман Брюсова и опера Прокофьева // Московский музыковед. Вып.2. – М., 1991.
24. Прокофьев С. Дневник: 1907-1933: В 2-х частях. – М., 2003.
25. Степанов О. Театр масок в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». – М., 1972.
26. 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.
27. 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.П.
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 Щедрин. – 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.

Разделы 2, 3

1. Искусство режиссуры. XX век. Антология. М., 2008
2. Мейерхольд В. Э. «Пиковая дама». Замысел, воплощение, судьба. М., 1994

3. Максимов В. Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. Трагические формы в театре XX века. СПб., 2014.
4. Березкин В.. Искусство сценографии мирового театра: В 2-х книгах (Книга 1. От истоков до начала XX века; Книга 2. Первая половина XX века). М., 1997
5. Искусство режиссуры за рубежом. СПб., 2004.
6. Сабина М. Д. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке. М., 2003
7. Максимов В. Крэг // Искусство. 2004. № 11.
8. Максимов В. Искусство XX века. Театр // Искусство. 2003. №. 23.
9. Максимов В. Мейерхольд // Искусство. 2002. №. 5.
10. Маркарян Н. А. Режиссура и дирижирование: проблемы взаимодействия в оперном театре XX - начала XXI веков : диссертация ... доктора искусствоведения : 17.00.01 Санкт-Петербург, 2006.
11. Аппиа А. Живое искусство. (Публикации статей А.Аппиа. Вступительные статьи: Образцова А. Адольф Аппиа и XX век, А.Бобылева. Театральная утопия А.Аппиа). М., 1993
12. Бачелис Т. Шекспир и Крэг. — М.: Наука, 1983.
13. Крэг Э. Г. Воспоминания, статьи, письма / Сост. и ред. А. Г. Образцова и Ю. Г. Фридштейн, вступит. ст. А. Г. Образцовой, коммент. Ю. Г. Фридштейна, перев. с англ. В. В. Воронина, Г. Г. Алперс, В. Я. Виленкина, Ю. Г. Фридштейна, А. Д. Ципенюк. М.: Искусство, 1988. 399 с.
14. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. М., 1954
15. Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М., 1984.
16. Покровский Б. А. Об оперной режиссуре. — 1973
17. Покровский Б. А. Размышления об опере. — М., 1979.
18. Покровский Б. А. Беседы об опере. — М., 1981.
19. Покровский Б. А. Режиссура музыкального театра: Для студентов театральных вузов. — М., 1985.
20. Александрова Е. «Лирический театр» Джорджо Стрелера. // Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах. 20011, №3
21. Стрелер Джорджо. Театр для людей. М., 1984

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 «Воцтек», «Лулу»
9. Ф.Пуленк «Голос человеческий», «Диалоги кармелиток», «Грудь Терезия»
10. Д.Мийо «Хоэфоры», «Кристофор Колумб»
11. Б.Бриттен «Питер Граймс», «Сон в летнюю ночь»
12. П. Хиндемит. «Кардильяк»
13. О. Мессиан «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.