

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д18 СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

по специальности
53.05.06 «Композиция»
(уровень специалитета)

Квалификация
«Композитор. Преподаватель»

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Современный музыкальный театр» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.06 «Композиция» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Лебедь Е.А., доцент кафедры сольного пения ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент

Рассмотрена на заседании кафедры истории, теории музыки и композиции

Протокол № 11 от «26» июня 2019 г.

Зав. кафедрой

/А.Д. Кривошей/

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель: Формирование у студентов-композиторов знания основных тенденций развития музыкального театра XX - начала XXI веков, существенных изменений содержательных, композиционно-драматургических и стилистических особенностей музыкально-сценических жанров.

Задачи:

Осознание исторической обусловленности переосмысления жанровых канонов и появления новых разновидностей («анти-опера», «миксты», «литературная опера», «хоровая опера», «инструментальный музыкальный театр» и др.), способных значительно обогатить и расширить современный репертуар. Рассмотрение наиболее ярких явлений отечественного и зарубежного оперного искусства XX - XXI веков. Ознакомление с творчеством выдающихся деятелей мирового музыкального театра: дирижеров, режиссеров, хореографов-постановщиков, исполнителей. Создание необходимого «фундамента» для возможных опытов в области собственного композиторского творчества.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д18 «Современный музыкальный театр» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки студентов по образовательной программе высшего образования специальности 53.05.06 Композиция (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой истории, теории музыки и композиции.

Курс «Современный музыкальный театр» углубляет и расширяет проблемный контекст «истории современной музыки». Охватывая в своих хронологических рамках достаточно значительный период, он одновременно обнаруживает различные аспекты многообразных межпредметных связей гуманитарных («История искусств», «Эстетика», «Философия») и музыкальных дисциплин («История зарубежной музыки», «Гармония», «Полифония», «Анализ музыкальной формы», «Сольфеджио», «История оркестровых стилей»).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</p>	<p>Знать:</p> <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; <p>Уметь:</p> <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; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной деятельности; - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
<p>ОПК-1 способность к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Знать:</p> <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; <p>Уметь:</p> <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 <p>Владеть:</p> <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.

1.1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

основные тенденции развития музыкального театра в XX - XXI веках;

- этапы эволюции оперного и балетного жанров;
- наиболее яркие явления музыкально-театрального искусства XX - XXI веков, иметь представление о творческих достижениях национальных оперных школ и ведущих театров мира на рубеже веков;
- рекомендуемый музыкальный материал и видеозаписи.

уметь:

- ориентироваться в проблемах современного музыкального театра;
- анализировать авторскую концепцию композитора, либреттиста, оперного режиссера, сценографа.

владеть:

- навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, интернет-ресурсами.

1.1.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и

факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

№ п/п	Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес нахождения учебных кабинетов и объектов
1.	Современный музыкальный театр	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
2.	Современный музыкальный театр	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
3.	Современный музыкальный театр	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио- видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
4.	Современный музыкальный театр	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья	ул. Плеханова, 41
5.	Современный музыкальный театр	Ауд. 321 Кабинет математики и музыкальной информатики Оборудование: 6 IBM-совместимых компьютеров с подключения к сети «Интернет», аудиосистема, принтер	ул. Плеханова, 41
6.	Современный музыкальный театр	Ауд. 320. Кабинет музыкально- теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
7.	Современный музыкальный театр	Ауд. 317. Кабинет музыкально- теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
8.	Современный музыкальный театр	Ауд. 314. Кабинет музыкально- теоретических дисциплин. Оборудование: фортепиано, столы, стулья, доска	ул. Плеханова, 41
9.	Современный музыкальный театр	Ауд. 302. Кабинет музыкально- теоретических дисциплин. Оборудование: цифровое фортепиано, столы, стулья, компьютер	ул. Плеханова, 41

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Современный музыкальный театр» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Демченко, А.И. Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия [Электронный ресурс] / А.И. Демченко — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2013. — 28 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72058>
2. Димитрин, Ю. Либретто: история, творчество, технология : учеб. пособие в жанре эссе [Электронный ресурс] /Ю. Димитрин — Санкт - Петербург : Композитор, 2012. — 172 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/70192>
3. Малышева, Т.Ф. Очерки по истории западноевропейской оперы: немецкая опера XIX века: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс]/ Т.Ф. Малышева. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2015. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/72125> .
4. Ручьевская, Е.А. Война и мир. Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева [Электронный ресурс] / Е.А. Ручьевская. — Санкт - Петербург : Композитор, 2010. — 480 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2832>

5. Ручьевская, Е.А. Работы разных лет. Том II. О вокальной музыке. [Электронный ресурс] / Е.А. Ручьевская. — Санкт - Петербург: Композитор, 2011. — 504 с. - Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/2835>
6. Тараканов, М. Музыкальный театр Альбана Берга[Текст] / М. Тараканов. — Москва : Сов. Композитор, 1976. - 559с.
7. Ярустовский, Б. Очерки по драматургии оперы XX века / Б. Ярустовский. - Москва: Музыка , 1978.- 261с.

Дополнительная литература

1. Асафьев, Б. Об опере [Текст] / Б. Асафьев. — Ленинград : Музыка, 1976. — 33с.
2. Ванслов, В. Опера и её сценическое воплощение / В. Ванслов. - Москва: Музгиз, 1963.
3. Гозенпуд, А. Русский оперный театр XIX века [Текст] / А. Гозенпуд.- Ленинград : Музыка, 1973.- 238с.
4. Горович, Б. Оперный театр [Текст] / Б. Горович. — Ленинград, 1984. - Музыка. - 273с.
5. Данько, Л. Комическая опера в XX веке /Л. Данько. - Ленинград: Сов. композитор,1976.- 199с.
6. Маркези, Г. Опера [Текст] / Г. Маркези. — Москва : Музыка, 1990.- 383с.
7. Покровский, Б. Размышления об опере /Б.Покровский. - Москва: Сов.композитор,1979.- 280с.
8. Ферман, В. Оперный театр [Текст] / В. Ферман. — Москва : Музгиз, 1961.- 358с.
9. Ширинян, Р. Оперная драматургия Мусоргского [Текст] / Р. Ширинян. — Москва : Музыка, 1981.- 282с.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». — Москва, 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. — URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). — Санкт-Петербург, 2010 - . — Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. — URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Электронное издательство Юрайт». — Москва, 2013 - . — Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ — URL: www.biblio-online.ru
<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «Информиио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_medium=button/

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0/>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный (дата обращения: 01.02.2017).

LIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,**свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов**(дата обращения: 01.02.2017).

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Windows XP(7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 216 часов (6 ЗЕТ), в том числе:

- контактная работа – 106 часов, из них лекции – 86 часов, практические групповые занятия – 20 часов;
- самостоятельная работа студента – 110 часов.

Время изучения – 3,4,5 семестры.

Формы промежуточного контроля – экзамен в 5 семестре.

1.2 Структура и содержание учебной дисциплины
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Тематический план

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	ПЗ	СРС	
1.	Опера как вид искусства	III	12	2	4	6	- // -
2.	Жанровая типология опер		12	6		6	- // -
3.	Вопросы адаптации литературных первоисточников		12	6		6	- // -
4.	Логика музыкальной композиции в опере		12	2	4	6	- // -
5.	Принципы симфонического развития оперных произведений		12	6		6	- // -
6.	Особенности музыкально-речевого и вокально-инструментального оперного синтеза		14	8		6	- // -
7.	Вопросы режиссерских интерпретаций оперных произведений	IV	16	8		8	- // -
8.	Общие тенденции развития музыкального театра последней трети XX века		19	7	4	8	- // -
9.	Западноевропейские авангардные направления развития оперного жанра		16	8		8	- // -
10.	Русская опера второй половины XX века		22	8		14	- // -
11.	Балет второй половины XX века	V	17	8		9	- // -
12.	Мюзикл и рок-опера		16	5	2	9	- // -
13.	Музыкальный театр Р. Щедрина		19	8	2	9	- // -
14.	Музыкальный театр С. Слонимского		21	8	4	9	- // -
	Итого:		216	86	20	110	Экзамен

1.2.2. Лекции

В содержании курса отражен процесс исторического развития современного музыкального театра и, поэтому в изучении данной дисциплины соединяются обзорно-исторические, монографические лекционные занятия, а также темы, раскрывающие теоретические основы оперного жанра.

Тема 1. Опера как вид искусства

Философско-эстетическое осмысление феномена театра. (Г.Гачев, М.Мамардашвили). Принципы структурального подхода: «Семиологический квадрат» А.Греймаса. Структурные уровни театрального спектакля: глубинный (смыслообразующий) и внешний (витальная и динамическая сущность сцены). Художественный статус оперы в системе театральных жанров. Генезис жанра: античная трагедия, ритуально-обрядовые и мистериальные действия.

Роль музыки в оперном спектакле. “Dramma per musica” как жанровая суть оперы. Опера как «театр, выраженный музыкой» (Б.Покровский). Проблема оперного синтеза. Множественность структурных компонентов оперного спектакля (музыка, слово, театрально-драматическое действие, режиссура, сценография).

Тема 2. Жанровая типология опер

Разнообразие оперных произведений. Различные критерии их классификации: исторический (жанры от эпохи Ренессанса до конца XX века), с позиций трех родов искусства (эпическая опера, лирическая опера, музыкальная драма), с позиций масштабов и исполнительских составов оперных произведений (большая многоактная опера, одноактная опера, опера малых форм, камерная опера, моноопера, дуоопера). Взаимопересечение критериев в рамках конкретных произведений.

Динамика исторического развития жанра. Оперные реформы и достижения в освоении новых музыкально-драматургических приемов и интонационно-лексических выразительных средств на примере произведений С.Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Берга. Новые формы музыкального театра второй половины XX века: зонг-опера, рок-опера и опера «третьего направления» на примере произведений А. Журбина и А.Рыбников, теле - и киноопера.

Тема 3. Вопросы адаптации литературных первоисточников

Новизна содержания и художественная автономность оперы в ракурсе сопоставления оперного произведения и его литературного первоисточника. Проблема взаимоотношений слова и музыки в опере. Приоритетное значение музыкальных выразительных средств в воплощении идеи произведения. Значение работы либреттиста с позиций триады «слово – музыка – действие».

Специфика либретто: лаконизм текстового ряда, концентрированное изложение фабульных коллизий, ограничение сюжетных линий крупномасштабных произведений, обусловленность введения новых текстов и персонажей логикой оперно-художественного замысла. Особенности адаптации поэтических и прозаических текстов. Ритмизованная проза как принцип метрической организации либретто на прозаический текст (на примере оперы «Игрок» С.Прокофьева).

Тема 4. Логика музыкальной композиции в опере

Проявление циклических закономерностей композиции в ракурсе обусловленности музыкальной драматургии ходом сюжетного развития. Реализация сквозного действия в процессе контрастного сопоставления актов и картин. Акты и картины как части оперного цикла. Закономерности их внутреннего строения. Структурные компоненты оперной композиции: диалоги, монологи, сцены сквозного действия, законченные номера, хоры, ансамбли, арии, инструментальные фрагменты, танцевальные номера. Различные принципы их соотношений в рамках контрастно-составных форм. Типы контрастно-составных оперных форм: замкнутый и сквозной, периодический и цепной.

Архитектоника оперы. Рондообразность, репризность, симметрия как универсальные музыкально-логические принципы оперной композиции. Их связь с сюжетной основой посредством воплощения повтора сценической ситуации на новом уровне. Интонационные арки в качестве «цементирующих» (М.Сабина) факторов оперного целого.

Тема 5. Принципы симфонического развития оперных произведений

Специфика оперного симфонизма. Разнообразие принципов единого сквозного развития. Их связь с сюжетным контекстом произведений. Контрастность музыкального высказывания персонажей-протагонистов как воплощение идеи «оппозиции сфер действия и контрдействия» (К.Станиславский). Понятия лейтсфера, лейтхарактеристика, лейтмотив. Комплекс лейтмотивов. Реминисценция и ее роль в опере. Приемы переинтонирования. Претворение идеи рассредоточенного тематизма посредством кристаллизации тем. Семантика процесса кристаллизации - становление итогового музыкального образа-символа. Сочетание различных принципов симфонического развития в оперных произведениях.

Закономерности симфонического развертывания в современной опере. Роль оркестра. Выход на уровень обобщений философского плана, отражение авторской рефлексии в инструментальных эпизодах («Леди Макбет Мценского уезда» Д.Шостаковича). «Молодой Давид» В.Кобекина – пример многоплановой симфонической драматургии: система интонационных арок, переинтонирование, лейтмотивное развитие, тембровая трансформация лейтмотива, кристаллизация результирующей темы.

Тема 6. Особенности музыкально-речевого и вокально-инструментального оперного синтеза

Речитатив как тип вокальной речи и как форма. Типы музыкальной речи в речитативной форме: декламация, псалмодирование, сказовый речитатив. Речевое интонирование – музыкальное чтение (Sprechstimme). Проблема просодии в ракурсе соотнесения речевой и музыкальной интонационности. Соблюдение правил просодии как критерий мастерства композитора. Современная оперная лексика. Ее интонационный строй: принципы мелодекламационного синтеза, приемы «необельканто» (В.Холопова).

Взаимодействие оркестрового и вокального начал. Функции оркестра в ходе согласования текста и подтекста: конкретизация (психологическая и характеристическая), обобщение. Облигато как исконно жанровый технический

прием. Точные и варьированные облигато. Семантика облигатных партий – эффект суггестивной атмосферы, погружение в эмоциональную ауру сцены («Пеллеас и Мелизанда» К.Дебюсси).

Тема 7. Вопросы режиссерских интерпретаций оперных произведений

Специфика работы режиссера оперного спектакля. Необходимость владения комплексом музыкально-театральных знаний. Проблема традиций и новаторства. Пути ее решения в современном режиссерском творчестве: «от музея к животворящему театру» (Б.Покровский).

Принципы профессионального режиссерского подхода. Поиск постановочных решений на уровне смысловых импульсов нотного текста. Примеры: контрастная полифония как прообраз полиэкранных сцен и пространственных эффектов «размыкания четвертой стены», ремарки композитора как ключ к визуальным пластическим решениям мизансцен. Значение сценографии. Анализ постановок Большого театра: «Евгения Онегина», «Руслана и Людмилы» (реж Д. Черняков), «Леди Макбет Мценского уезда» (Т. Чхеидзе), «Чародейки» (А. Титель).

Тема 8. Общие тенденции развития музыкального театра последней трети XX века

Место музыкального театра в современной культурной ситуации. Проблема сохранения институционального состояния оперы. Направления ее развития. Академический репертуарный театр - продолжение линии историко-костюмных спектаклей прошлого. Интерпретационный театр – автономность режиссерской концепции по отношению к образной сфере оперного произведения, поиск оригинальных прочтений классики. Вопрос об органичности режиссерских интерпретаций. Необходимость следования установке на «создание спектакля из духа произведения» (В.Фильзенштейн) и «Перпендикуляр» Б. Покровского. Панорама зарубежных и отечественных оперных фестивалей.

«Музыкальный театр» как современное качество оперных и балетных сочинений: сближение с драматическим театром, кино. Традиционные и новые жанрово-микстовые разновидности: развитие линии оперы-балета в «Вие» В. Губаренко в ракурсе преемственности идей «Млады» Н. Римского-Корсакова. «Игра про Макса-Емельяна, Алену и Ивана» В. Кобекина и «Боярыня Морозова Р. Щедрина как примеры «хоровой оперы». Черты постмодернистской поэтики в опере «Когда время выходит из берегов» («Три сестры») В. Тарнапольского.

Тема 9. Западноевропейские авангардные направления развития оперного жанра

«Тотальный театр» (Б.Циммерман) и «Музыкальный театр» (Х.Лахенман, К.Штокхаузен) как авангардные направления развития зарубежного оперного жанра. Проблематика работы Б. Циммермана Б. «Будущее оперы (Размышления о необходимости нового подхода к опере как театру будущего)» Философский смысл идеи синтеза искусств в контексте современной постмодернистской культуры на примере произведений «Солдаты» и «Девочка со спичками». Парадоксальный характер синтеза различных художественных и композиционно-технологических идей.

Проблемы воплощения произведений: привлечение современных технических средств, исполнительское мастерство, звуко-акустический аспект. Претворение

принципов инструментального театра в рамках оперного произведения (цикл «Свет» К.Штокхаузена). «Театр идей» Л. Ноно – вовлечение публики в художественное пространство «трагедии слышания» – оперы «Прометей».

Тема 10. Русская опера второй половины XX века

Многообразие музыкально-драматургических подходов и художественных решений в большой и камерной отечественной опере. Особенности ее развития и проблемный план: современность через историю, мир и человек. Образы русской классической литературы в оперном творчестве А. Холминова. Музыкальный театр М. Вайнберга. Тема сохранения и углубления исторической памяти в опере «Пассажирка». Художественное значение произведения как исторического документа эпохи. Особенности музыкального языка и драматургии.

Претворение принципов ассоциативной поэтики как отличительная черта оперы XX века: метафоричность авторского высказывания, приемы «поэтического театра», контаминации («чужого слова»), монтажа, роль полисценических композиций на примере сочинений «Мертвые души» Р.Щедрина, «Мария Стюарт», «Мастер и Маргарита», «Иван Грозный» С.Слонимского, «Пугачев» В. Кобекина, «Крылатый всадник» В.Рубина, «Музыка для живых» Г.Канчели. Ведущие оперные театры страны, исполнители современной оперы, российские международные конкурсы и фестивали.

Тема 11. Балет второй половины XX века

Интеграция различных школ классического танца и формированию совсем новых балетных театров и трупп. Освоение новых тем, расширение круга музыкальных произведений для хореографических постановок, обогащение лексики и композиционных приёмов за счет внутренних резервов и экспериментов в русле взаимодействия искусств. Формирование направлений современного танца (танец модерн, джаз-танец, свободная пластика, танец постмодерна и др.), процессы их ассимиляции. Сотрудничество Р.Нуреева с балетной труппой «Большая Берта», «Группа театральных исканий», эксперименты М.Барышникова в Американском балетном театре.

Интеллектуализация балета: влияние драматического театра, обращение к приему остранения в постановках Дж.Баланчина, У.Форсайта, Х. Ван Манена, Дж.Ноймайера, И.Килиана. Привнесение мотивов традиционного восточного театра в балетах «Бугаку» Дж. Баланчина, «Бахти» (1968), «Голестан или сад роз» М.Бежара, «Семь лунных хайку» Дж.Ноймайера. Балеты «Ярославна» Б. Тищенко, «Анюта» В. Гаврилина, «Макбет» К. Молчанова, «Мастер и Маргарита» А. Петрова, «Ревизская сказка» А. Шнитке как примеры соединения традиций и новаторства в отечественном музыкальном театре.

Тема 12. Мюзикл и рок-опера

Место мюзикла в западноевропейском и американском искусстве как одного из ведущих жанров. Особенности исторического развития, традиции и коммерческие возможности для развития. Классика жанра («Ветсайдская история» Л. Бернштейна, «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу, «Человек из Ламанчи» М. Ли, «Целуй меня Кэт» К. Портера).

Эволюция жанра: взаимопреходимость границ рок-оперы и мюзикла. Отражение идей хиппи в спектакле «Волосы» К. Макдермота – «мюзикле

первобытного американского лирического рока». «Иисус Христос суперзвезда», «Кошки» и «Призрак оперы» Э.Л. Уэббера, «Красавица и чудовище» А. Менкена. Российские мюзиклы: композиторы, сюжеты, выразительные средства. Оригинальность претворения зарубежной жанровой модели в сочинениях Э. Артемьева, В. Дашкевича, А. Гринבלата, А. Градского, А. Иващенко. Рок-опера: музыкальная стилистика, отличие от рок-альбома, особенности жанрово-коммуникативной ситуации.

Тема 13. Музыкальный театр Р. Щедрина

Масштабы музыкально-театрального творчества композитора, общая характеристика его достижений в сфере оперы и балета. Панорама тем и сюжетов, разнообразие жанровых обликов произведений, периодизация. Русская классическая литература как смысловая константа музыкального театра Щедрина.

Значение фольклора в ранних сочинениях: роль частушки в опере «Не только любовь», интонационная основа балета «Конек-Горбунок». Национально-стилевые истоки оперы «Запечатленный ангел». Принципы музыкальной драматургии, особенности вокальных характеристик героев, роль оркестра и хоровых сцен на примере интонационного анализа оперы «Мертвые души». Характеристика постановки оперы в Большом театре (реж. Покровский). «Кармен-сюита» в ракурсе проблемы интерпретаций классических текстов культуры. Романтический строй балетов «Анна Каренина» и «Дама с собачкой».

Тема 14. Музыкальный театр С. Слонимского

Общий обзор оперно-балетного творчества композитора. Тематика, сюжеты, хронология. Образная многоплановость и богатство музыкально-драматургических решений, множественность жанровых структур интонационно-стилевых истоков. Представление музыкального театра Слонимского в ракурсе неисчерпаемости возможностей современного спектакля как синтетического действия. Образно-смысловая полифония как сущностная черта поэтики оперных сочинений. Сопряжение хорового и сюжетно-персонифицированного пластов в «Виринея» и «Видениях Иоанна Грозного». Специфический хронотоп этого сочинения, образ псковской вольницы. Особенности музыкально-драматургического взаимодействия профанного и сакрально-библейского сюжетных компонентов в опере «Мастер и Маргарита», аспекты карнавализации сочинения.

Музыкальное пространство европейской трагедии. «Мария Стюарт» как одно из вершинных творческих достижений автора. Мастерство обращения с монодией в античной опере «Царь Иксион», претворение идеи «*dramma per musica*» в шекспировских операх «Гамлет» и «Король Лир». «Икар» как воплощение идеи свободного человеческого духа, план обновления традиций героико-романтического отечественного балета. Сказочно-фантастическая сфера гофмановского балета «Волшебный орех».

1.2.3. Содержание семинарских занятий

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Современный музыкальный театр».

Семинар 1

Воплощение идеи “Dramma per musica” на примере оперных сочинений С. Прокофьева

План семинара

1. Оперная триада «слово – действие - музыка» в музыкальном театре композитора
2. Специфика оперных либретто на примере «Семена Котко» и «Войны и мира»
3. . Жанровые и стилевые особенности произведений
4. Основные драматургические линии
5. Роль оркестровых лейтмотивов и симфонических антрактов

Рекомендуемая литература

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М.,1987.
2. Асланьян М. Ритмическая организация прозаического текста в опере С.Прокофьева «Игрок» // Музыкальный театр: События, проблемы. – М., 1990.
3. Ванслов В. Опера и её сценическое воплощение. – М., 1963.
4. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – М., 1978.

Семинар 2

Композиционно-логические особенности оперы А. Берга «Воццек»

План семинара

1. Драма «Бюхнера» и ее адаптация в сферу оперного либретто «Воццека»
2. Принципы композиционного строения сочинения
3. Анализ сквозных драматургических линий
4. Драматургический рельеф сочинения
5. Особенности образных характеристик и развития музыкального материала

Рекомендуемая литература

1. Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М.,1987.
2. Ферман В. Оперный театр. – М., 1961.
3. Тараканов М. Музыкальный театр Альбана Берга. – М., 1976.
4. Ярустовский Б. Драматургия оперной классики. – М., 1952.
5. Ярустовский Б. Очерки по драматургии оперы XX века. – М., 1978.

Семинар 3

Отечественная камерная опера последней трети XX века

План семинара

1. Общая характеристика камерной оперы данного периода
2. Театр представления и театр переживания как две линии развития жанра
3. Многообразие внутрижанровых разновидностей и художественных решений воплощаемых в камерной опере тем и идей

4. Анализ одного из камерных оперных сочинений (по выбору): «Шинель» А. Холминова, «Бег» Н. Сидельникова, «Записки сумасшедшего» Ю. Буцко, «Лебединая песня» В. Кобекина.

Рекомендуемая литература

1. Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М., 1999.
2. Басок М. Современная камерная опера. К проблеме специфики жанра: Автореф. дисс... на соиск. канд. иск. – Киев., 1984.
3. Данько Л. Заметки о поэтике оперы // Стилиевые тенденции в советской музыке 1960 – 1970-х годов. – Л., 1979.
4. Сабина М. Опера-оратория и моноопера // Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. – М., 1982.
5. Селицкий А. Советская моноопера: трансформация родовых признаков жанра // Музыкальный театр: События, проблемы. – М., 1990.

Семинар 4

Рок-опера А. Рыбникова «Юнона и Авось»

План семинара

1. Сюжетный первоисточник
2. История постановки произведения
3. Своеобразие жанрового облика (опера-мистерия)
4. Музыкальная драматургия
5. Музыкально-выразительные средства

Рекомендуемая литература

1. Вейнценфельд А. Новая студия Алексея Рыбникова // Звукорежиссер. – М., 1999.
2. Диденко Т. Рок-музыка: на пути к «большой форме» // Советская музыка. 1987. №7.
3. Житомирский Д. Музыка для миллионов // Поп-музыка. Взгляды и мнения. — М.; Л., 1977.
4. Порфирьева А. Эстетика рока и советская рок-опера // Современная советская опера. Л., 1985.
5. Сыров В. Стилиевые метаморфозы рока или Путь к «третьей» музыке. – Н. Новгород., 1997.

Семинар 5

Опера Р. Щедрина «Мертвые души»

План семинара

1. Сюжетный первоисточник
2. История постановки произведения
3. Своеобразие жанрового облика
4. Музыкальная драматургия
5. Персонажная система
6. Музыкально-выразительные средства

Рекомендуемая литература

1. Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М., 1999.

2. Нестьева М. Советская опера 70 – 80-х годов (на примере некоторых образцов многоактной оперы)//Музыкальный театр: События, проблемы. – М., 1990.
3. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.
4. Сабина М. Опера-оратория и моноопера // Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. – М., 1982.

Семинар 6

Опера С. Слонимского «Мастер и Маргарита»

План семинара

1. Сюжетный первоисточник
2. История постановки произведения
3. Своеобразие жанрового облика
4. Музыкальная драматургия
5. Музыкально-выразительные средства

Рекомендуемая литература

1. Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М., 1999.
2. Климовицкий А. Опера Сергея Слонимского «Мастер и Маргарита» // Проблемы театрального наследия М.А.Булгакова. – Л., 1987.
3. Климовицкий А. Оперное творчество Сергея Слонимского // Современная советская опера. - Л., 1985.
4. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.

Семинар 7

Опера С. Слонимского «Видения Иоанна Грозного»

План семинара

1. Сюжетный первоисточник
2. История постановки произведения
3. Своеобразие жанрового облика
4. Музыкальная драматургия
5. Музыкально-выразительные средства

Рекомендуемая литература

1. Баева А. Поэтика жанра: современная русская опера. – М., 1999.
2. Гаврилова Л. «Иван Грозный» Сергея Слонимского. – Красноярск., 2000.
3. Гачев Г. Содержательность художественных форм. Эпос. Лирика. Театр. – М., 1968.
4. Климовицкий А. Оперное творчество Сергея Слонимского // Современная советская опера. - Л., 1985.
5. Сабина М. Опера-оратория и моноопера // Советский музыкальный театр. Проблемы жанров. – М., 1982.

1.2.4. Формы самостоятельной работы студентов

Цель: освоение материала курса.

Задачи:

- формирование четкого представления о путях развития современного музыкального театра в контексте общеэстетической проблематики истории искусств;
- овладение комплексом знаний о выдающихся деятелях мирового музыкального театра, о жанрах и формах музыкально-театрального творчества.

Формы самостоятельной работы:

- изучение специальной литературы (обязательными для изучения являются учебные пособия, приведенные в библиографическом списке данной работы);
- прослушивание, просмотр и анализ изучаемых произведений;
- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка к экзаменам;

Формы отчетности:

- устный ответ на семинарском занятии;
- устный ответ на зачете;
- устный ответ на экзамене.

2. Методические рекомендации.

2.1 Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Курс современного музыкального театра в вузе углубляет представление студентов о мировой музыкальной культуре, получаемое ими в рамках курсов общей и современной истории музыки, и, формируя историческое мышление обучающихся, обеспечивает их знакомство с основными этапами развития музыкально-театральной культуры XX – XXI веков, с ее общим социокультурным контекстом. В число важнейших задач курса также входят: приобретение знаний о жанровой панораме современного музыкального театра, о стилевых особенностях и выдающихся сочинениях изучаемых периодов, совершенствование приемов анализа оперных и балетных произведений в контексте стиля эпохи и индивидуального композиторского стиля, а также навыков работы с учебной литературой. В конечном итоге весь этот комплекс призван способствовать воспитанию профессионально грамотного специалиста, ясно осознающего важнейшие процессы развития музыкального искусства и имеющего достаточно представление о роли и значении отечественного музыкального искусства в общей системе культуры.

Педагогу, ведущему данный предмет, целесообразно развивать линию проблемно-концептуального подхода, принятого в вузовских музыкально-исторических курсах: в процессе подготовки и чтения лекций по истории музыки в вузе, общепринятым является применение так называемого «диагонального»

метода. Он характеризуется сочетанием «вертикального» и «горизонтального» методов.

Изучение конкретных произведений служит основой для исторических обобщений: во-первых, для более углубленного познания музыка требует постоянного возобновления в памяти; во-вторых, программа дисциплины «Современный музыкальный театр» предусматривает изучение ряда произведений, не входящих в курсы общей и современной истории музыки. Вместе с тем для изучения нового материала на вузовском уровне требуется методика скрупулезного и детального рассмотрения отдельных музыкально-театральных произведений. Анализ должен выполняться теперь студентом преимущественно самостоятельно, в процессе самоподготовки, не являясь предметом лекций. Но и этот самостоятельный анализ немислим без должного руководства педагога не только с целью контроля, но и, прежде всего, с целью совершенствования методов опероведческого и балетоведческого анализа в соответствии с задачами читаемого курса. Естественно, что техника анализа усложняется, утончается, и, следовательно, даже в известных еще по училищу произведениях студенты вуза должны открывать что-то новое (ракурсы, аспекты и т. д.).

В процессе прохождения курса возможно применение интерактивных форм обучения (диспут, ролевая игра, «мозговой штурм», эвристическая беседа и т. д.). Однако эти растиражированные формы не должны являться самоцелью. Как показывает практика, содержание музыкально-теоретических курсов интересно студентам как таковое – само по себе. Ведь духовная глубина и творческая природа объектов и предметов музыкального искусства порождает мощнейшее поле притяжения, образующееся в рамках традиционных форм преподавания в высшей школе. Заложенный в этих формах огромный креативно-эвристический потенциал прекрасно ощущают будущие специалисты, осознающие необходимость постижения изучаемого материала в рамках академического подхода, дисциплинирующего ум и разносторонне развивающего мышление. В отношении такой формы работы, как электронная презентация, необходимо отметить, что преподавателю следует подавать студентам пример гармоничного соотношения формы и содержания – визуальный, видео- и аудио ряды, всевозможные красочные эффекты не должны подавлять смысловую составляющую презентаций.

2.2 Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины

Основной формой подготовки к семинарским занятиям, зачету и экзамену является самостоятельная работа студента. Она предполагает усвоение обучающимися основных понятий и категорий современного музыкального театра, развитие умения выражать и обосновывать свою позицию по актуальным проблемам курса.

Семинарские занятия помогают лучшему усвоению материала, способствуют углубленному знанию конкретных произведений, закреплению знаний, полученных на лекциях, при изучении литературы и музыкальных произведений. Они прививают навыки самостоятельного мышления и устного

выступления, способствуют умению выражать и обосновывать свою позицию по проблемам, касающимся ценностного отношения к музыкально-театральным явлениям общемировой культуры. На основе осмысления опыта музыкально-исторического процесса они позволяют анализировать и оценивать события современного музыкального театра в стране и мире.

Подготовку к практическому занятию необходимо начать с ознакомления с планом и методическими рекомендациями к семинару. Следует также внимательно прочитать конспективные записи лекций, что позволит полнее понять смысл и основное содержание вопросов, выносимых на обсуждение. Завершающим этапом подготовки к семинару является работа с основной литературой, рекомендованной к занятию. При разработке доклада или сообщения следует изучить литературу и записи лекций, составить план. Само выступление можно подготовить в виде тезисов, содержащих факты и примеры для обоснования раскрываемого вопроса. Время выступления должно быть не более 5-10 минут.

Проблематика каждой темы семинарских занятий курса охватывает комплекс вопросов, в той или иной степени требующих при самостоятельной подготовке студента учета следующих аспектов музыкально-исторического процесса:

- понимания особенностей исторического развития современного музыкального театра, знание основных его этапов;
- знания оперных и балетных произведений крупнейших русских и зарубежных композиторов, жанровых и стилистических особенностей их творчества;
- умения в целом охарактеризовать конкретное музыкально-театральное произведение, его место в творчестве композитора; понимания особенностей его музыкального содержания;
- знания истории создания, сюжета, жанра и особенностей драматургии изучаемых сценических произведений;
- умения охарактеризовать основные темы произведения с точки зрения средств музыкальной выразительности; композиционные закономерности оперного или балетного произведения;
- определения на слух важных в тематическом отношении отрывков произведений;
- умения проиллюстрировать свой ответ музыкальными примерами.

2.3 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.