

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки**

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ИСТОРИЯ ОПЕРНОГО ТЕАТРА (курс по выбору)

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью курса является изучение и усвоение теоретических основ театрального (музыкального, оперного и драматического) искусства, получение необходимых знаний по истории зарубежного и отечественного драматического театра, критерий оценок явлений театрального искусства, ознакомление с театральными традициями разных стран и эпох.

Данная дисциплина предусматривает изучение наиболее значительных явлений театрального жанра в связи с общей историей искусства, в том числе музыкального. В рамках каждой исторической эпохи выделены основные направления искусства, что дает возможность проследить целостную картину развития театральной жизни как составной части духовной жизни общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «История оперного театра» находится в учебных планах музыкальных направлений и профилей в разделе Курсы по выбору Профессионального цикла Б.3. Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.

Курс «История оперного театра» является одной из важных дисциплин, изучаемых будущими исполнителями – вокалистами, дирижерами и оркестрантами - будущими артистами музыкальных театров; изучение её будет способствовать формированию современного грамотного музыканта-артиста, который немислим без прочных знаний в области театрального искусства как музыкального, так и драматического.

Изучение курса «Истории оперного театра» опирается на знания, полученные студентами из курсов по истории музыки, изобразительного искусства и литературы, а также из специальных курсов.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-4 – способен работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «ИСТОРИЯ ТЕАТРА»

Общая трудоемкость дисциплины «История оперного театра» составляет 2 зачетных единицы, 36 х2.

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционные	26	72	III
Семинарские	10		III
СРС	36		III
Виды контроля:	Зачёт		III

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционные	4+2	72	IV, V
Семинарские	2		V
СРС	32+34		IV, V
Виды контроля:	Зачёт		V

Примерный учебный план:

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекцион-но-практиче-ские занятия/ 26 ч	Семина-ры 10 ч	Сам. рабо-та. 36	РК, зачет 2 ч+2	
1	Введение. Предмет и задачи курса	3	1	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, конспектирование разделов учебников.
2	Раздел I. История зарубежного театра. Античный театр		2	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса. Интерактивные формы занятий беседа, тренинги
3	Средневеков ый театр		3	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги
4	Театр эпохи Возрождения и классицизма XVII в		4		2			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса
5	Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		5	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги

6	Театр конца XVIII – первой половины XIX вв. (1789-1871 гг.)		6	2	2		2	Ведение конспектов занятий, блиц- опрос по темам курса. Интерактивные формы занятий беседа. Тренинги. Рубежный контроль: (на 8-ой неделе) Контрольная письменная работа, тесты
7	Театр на рубеже XIX – XX вв.		7	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, Интерактивные формы занятий беседа. тренинги, тренинги
8	Театр XX века		8	2	2			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги
9	Раздел II. История отечественного театра. Русский театр от истоков по XVIII в.		9	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги Интерактивные формы занятий беседа. Тренинги.
10	Русский театр XIX в.		10	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги
11	Русский театр рубежа XIX – XX вв.		11	2	2			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинг
12	Отечественный театр первой половины XX в. (после 1917 г.)		12	2				Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги
13	Отечественный театр второй половины XX в.		13	2	2			Ведение конспектов занятий, устный опрос по темам курса, тренинги
	Зачет						2	Устный опрос по темам курса

5.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса

Театр как вид искусства, его общественная значимость и роль в культурной жизни стран и народов Европы и Америки. Основные периоды его расцвета и кризисов.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. -

719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Раздел I. История зарубежного оперного театра

Тема 2. Античный театр

Зарождение греческого театра. Его государственно-политическое и общественно-воспитательное значение. Характеристика жанров древнегреческого театра. Драматургия и сценическое искусство. Специфика сценического костюма и масок. Творчество Эсхила, Еврипида, Аристофана.

Древнеримский театр.

Значение античного театра для развития европейского искусства. Переосмысление античных сюжетов в драматическом и музыкальном театре.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Тема 3. Средневековый оперный театр

Народные истоки театра. Церковь и театр. Рост городов и развитие театра. Зарождение светской драматургии. Основные жанры средневекового театра: миракль, мистерия, моралите. Развитие фарса. Его демократичность, антифеодалная и антиклерикальная направленность. Национальные разновидности фарса, роль музыки в них.

Литература:

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Тема 4. Оперный театр эпохи Возрождения и классицизма XVII в.

Театральное искусство против феодально-церковной идеологии. Драматургия. Итальянский театр: «ученая комедия» и аристократический театр, комедия “дель арте” и ее народный характер, ведущие маски и основные компоненты. Последующее использование масок в театральном, в том числе музыкальном искусстве. Испанский театр: народно-героическая трагедия (Сервантес), творчество Лопе де Веги – комедия и героическая народная драма, критика сословных предрассудков. Английский театр. Творчество В.Шекспира – величайшего драматурга Возрождения. Значение творчества Шекспира в истории музыкального театра.

Сценическое искусство. Зависимость драматургических принципов Возрождения от условий развития театра того времени. Синтетический характер творчества актеров, роль пластики, музыки, пения, танца (театр «Глобус» и др.). Создание ярусного театра (Венеция). Сценическая техника.

Влияние театра Возрождения на последующее развитие театра, в том числе музыкального.

Классицизм – ведущее направление во французском искусстве 17 века. Особенности художественного метода. Героическая трагедия классицизма в творчестве П.Корнеля. Реалистические, сатирические тенденции в классицистской комедии (Мольер). Сценическая школа французского классицизма. Основание театра «Комеди Франсез».

Семинар 1.

Вопросы:

1. Жанры оперного искусства 17 века
2. Драматургия опер.
3. Значение оперных либретто
4. Главные герои опер.
5. Сценические костюмы.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Тема 5. Оперный театр эпохи Просвещения (XVIII в.)

Утверждение общественного значения искусства просветителями. Основополагающее значение драматургии в становлении театра эпохи Просвещения.

Отражение особенностей развития английского Просвещения в творчестве Р.Шеридана. Французская литература как квинтэссенция идей Просвещения (Вольтер, Дидро, Руссо). Отражение социальных конфликтов эпохи в творчестве Бомарше. Образ Фигаро и музыкальный театр. Итальянский театр. Драматургическая реформа Гольдони. Фьябы Гоцци, фантазия и гротеск, фольклорный материал. Немецкий театр и движение «Буря и натиск». Творчество Гете и Шиллера.

Сценическое искусство. Актер нового типа – обличительного гражданского пафоса. Изложение теории актерского искусства в «Парадоксе об актере» Д.Дидро. Развитие импровизации в актерском искусстве Италии. Эволюция театрально-декорационного искусства.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Тема 6. Оперный Театр конца XVIII – первой половины XIX вв. (1789-1871 гг.)

Влияние Великой Французской революции на развитие литературы и искусства. Возникновение новых жанров в драматургии (мелодрама, водевиль), их связь с демократическим театром. Деятельность Ф.Тальма.

Зарождение и становление романтизма. Романтический театр в разных странах: влияние творчества Дж.Байрона на развитие английского театра, французский театр и творчество В.Гюго – главы французского романтизма. Гюго и музыкальный театр.

Особенности исполнительской манеры актера-романтика. Шекспировские образы, созданные Э.Кином. Героическая тема в творчестве Рашели. Участие виднейших сценических деятелей Италии в национально-освободительной борьбе. Творчество Э.Росси и Т.Сальвини.

Интенсивность развития литературы и искусства в рассматриваемый период. Страстность обличения социального зла. Огромная сила эмоционального воздействия романтического театра. Стремление актеров-романтиков к реалистически-правдивому, психологически-убедительному раскрытию образов.

Семинар 2.

Вопросы:

1. Оперные жанры конца 18- первой половины 19 в.
2. Ведущие оперные театры Западной Европы
3. Строение опер (номерное, сквозное)
4. Оперные режиссеры и дирижеры.
5. Значение итальянской оперы для развития оперного искусства России.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Тема 7. Оперный театр на рубеже XIX-XX вв.

Разнообразие творческих поисков французского театра. Черты натурализма в творчестве Э.Золя. Исторический реализм в творчестве Р.Роллана. Традиции французского романтизма в героической комедии Э.Ростана «Сирано де Бержерак». Символизм и поэтизация действительности в творчестве М.Метерлинка.

Критический реализм как ведущее направление мировой драматургии конца 19 века и его отражение в творчестве Г.Ибсена. Творчество Г.Гауптмана. Общественная деятельность и творчество Б.Шоу.

Становление реализма в актерском и режиссерском искусстве. Постепенная утрата актером ведущего положения в театре и переход к театру нового типа – режиссерскому. Творчество С.Бернар, Э.Дузе, М.Рейнхардта.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Тема 8. Оперный театр XX в.

Отражение в театральной драматургии острых социальных и нравственных проблем современности. Воздействие драматургии Чехова и Горького на драматургию Западной Европы и США.

Первая половина XX века. Драматическое восприятие современной действительности, остросюжетные конфликты в пьесах Д. Пристли. Отражение трагических коллизий эпохи в иносказательной форме во французском театре (Ж.Ануй), влияние экзистенциализма. Антифашистские тенденции в немецком театре – Г.Гауптман, Б.Брехт. Основные положения эпического театра Б.Брехта, эффект отчуждения и актерское творчество, своеобразие использования зонгов в его пьесах. Традиции реалистической литературы и драматургии в театре США. Движение агитационно-политических театров в странах Западной Европы и США. Коммерческий развлекательный театр. Судьба деятелей театра в условиях фашистской диктатуры (Г.Лорка, Э.Буш). Популярность русской драматургии в годы второй мировой войны.

Вторая половина XX века. Осмысление уроков войны во французском театре (А.Ануй). Развитие неореализма в итальянском театре (Э. Де Филиппо). Мастерство психологического анализа в пьесах Т.Уильямса. Создание передвижных народных политических и уличных театров, специфичность их выразительных средств. Негритянские театры США и творчество П.Робсона. Эволюция жанра мюзикла. Театр в странах Восточной Европы. Творчество Б.Нушича, Б.Брехта и К.Чапек.

Сохранение лучших театральных традиций в творчестве «академических» театров. Вклад деятелей театра в международные контакты (гастроли, фестивали).

Семинар 3

Вопросы:

1. Характерные черты театральной драматургии (оперной драматургии)
2. Особенности сюжетов (острая конфликтность) оперных спектаклей
3. Жанры опер XX века
4. Ведущие оперные солисты.
5. Выдающиеся оперные постановки.

Литература:

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Раздел II. История отечественного оперного театра

Тема 9. Русский оперный театр от истоков до XVIII века.

Народные истоки русского театра. Значение искусства скоморохов. Кукольный скомороший театр.

Учреждение первых русских государственных театров: публичного в 1602г. и придворного (1672) их деятельность и значение. Школьный театр XVII века. Гастроли иностранных трупп

Развитие русской культуры и театра в эпоху Петра Первого. Особенности русского классицизма. Творчество А.Сумарокова и воспитание им русских профессиональных актеров. Зарождение критического реализма в сатирических комедиях Фонвизина. Создание русской комической оперы. Государственные и любительские городские театры. Творчество Ф.Волкова.

Крепостные театры, их репертуар и оформление постановок. Творчество П.Ковалевой-Жемчуговой.

Литература

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыка, 2011

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011

Тема 10. Русский оперный театр XIX в.

Преобладание героико-патриотической темы в театре первой четверти 19 века. Творчество А.Грибоедова. Драматургия А.Пушкина. Творчество актеров А.Яковлева и Е.Семеновой.

Романтические идеи в русском театре второй четверти XIX века. Творчество М.Лермонтова. Водевиль и его направленность. Водевиль как школа актерского мастерства. Расцвет критического реализма в русской комедиографии (Гоголь). Гуманистическая тема защиты «маленького человека» в драматургии И.Тургенева. Становление демократической театральной критики. Великие актеры – П.Мочалов, В.Каратыгин, М.Щепкин и влияние их творчества на русское исполнительское искусство.

Вторая половина XIX века. Великий русский драматург А.Островский и его творчество. Обличительно-нравственная направленность его пьес, разнообразие жанров. Развитие традиции гоголевской общественной комедии в творчестве А.Сухово-Кобылина. Творчество Л.Толстого и русский театр. Воплощение лучших традиций русского сценического искусства в творчестве театров: Малого, Александринского, провинциальных театров. Творчество П.Садовского, М.Ермоловой, О.Садовской, А.Ленского, М.Савиной, К.Варламова, В.Давыдова, П.Стрепетовой.

Утверждение русским театром XIX века реализма как ведущего стиля и направления. Особая ответственность театра как «школы жизни» и актера как главной его фигуры и властителя дум современного общества.

Литература

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыка, 2011

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011

Тема 11. Русский оперный театр рубежа XIX – начала XX вв.

Начало новой эпохи в истории русского театра, создание нового современного театрального искусства. Господство режиссерского театра. Значение новаторской драматургии А.Чехова для развития мирового искусства. Ранняя драматургия М.Горького. Создание МХАТа. Творчество К.Станиславского и В.Немировича-Данченко в этот период и основные положения “системы Станиславского” в практике театра. Принципы постановки классики. Актерский коллектив и творчество И.Москвина,

О.Книппер-Чеховой, В.Качалова. Значение деятельности И.Саца. Основные линии репертуара МХАТа – историческая, общественно-политическая, бытовая.

Творчество В.Комиссаржевской и отражение в нем противоречий эпохи.

Семинар 4.

Вопросы:

1. Творчество великих русских оперных композиторов (на выбор)
2. Разнообразие жанров русской оперы.
3. Драматургия опер: М. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова, П. Чайковского (на выбор)
4. Русские режиссеры-постановщики опер.
5. Русские декораторы- оформители оперных спектаклей.

Литература

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыки, 2011

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011

Тема 12. Отечественный оперный театр первой половины XX века (после 1917 г.)

Демократизация театральной аудитории. Возникновение агитационно-политического театра, его виды и формы. Массовые действия. Создание и постановка первой советской пьесы «Мистерия-буфф» В.Маяковского. Создание новых театров (БДТ и др.). Развитие самодеятельного искусства.

Драматургия 20-х годов: К.Тренев, Вс.Иванов, В.Биль-Белоцерковский, сатира В.Маяковского. Попытки нового прочтения классики. Творчество Евг.Вахтангова, создание театра его имени, постановки театра. Новаторство Вс.Мейерхольда, поиски новых выразительных средств, методов работы с актерами. Образование оперных студий К.Станиславского и В.Немировича-Данченко, их репертуар, различие художественных направлений.

30-е годы: драматургия М.Горького, Вс.Вишневского, Н.Погодина, А.Корнейчука, А.Арбузова, Е.Шварца. Многообразие художественных средств и стилей советской драматургии, осмысление историко-революционной темы. Утверждение принципов “системы Станиславского” в спектаклях МХАТа. Деятельность крупнейших режиссеров (Вс.Мейерхольда, А.Таирова, Р.Симонова и др.) Творчество великих актеров: В.Качалова, Н.Хмеорва, А.Тарасовой, А.Яблочкиной, Б.Щукина, А.Коонен в этот период.

Основные достижения национальных театров.

Советский театр в военные и первые послевоенные годы. Лучшие произведения драматургии: А.Корнейчука, Л.Леонова, К.Симонова. Обращение театров в годы войны к русскому классическому наследию.

Литература

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыки, 2011

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011

Тема 13. Отечественный оперный театр второй половины XX века

Новые аспекты военно-патриотической темы, воплощение образа молодого современника в советской драматургии 50-х годов, перевод военной прозы на язык сцены. Выдающиеся постановки русской и советской классики, современное прочтение зарубежной классики. Деятельность режиссеров Н.Охлопкова, Г.Товстоногова, Ю.Завадского, А.Эфроса и крупнейших актеров различных театров в этот период.

60 – 70-е годы: поворот театров к современной теме, воплощение образа современника драматургами «новой волны» (А.Вампилов и др.), развитие производственной темы. Новое прочтение русской и зарубежной

классики. Открытие новых театров («Современника» и др.). Творчество лучших режиссеров и актеров различных поколений. Широкий диапазон исканий в театральном-декорационном искусстве.

80 – 90-е годы. Новые аспекты в решении военно-патриотической темы, в воплощении образа современника на сцене. Выявление проблем современности, публицистический накал спектаклей Ю.Любимова, М.Захарова, Г.Волчек. Новое в постановках классики Г.Товстоногова. Острейшие проблемы перед отечественным театром в 90-е годы. Многообразие поисков современного театра, возникновение «малых сцен», театров-студий, молодежных театров, поиски в сфере театральных антреприз. Эксперименты в сфере театра. Международные связи.

Семинар 5.

Вопросы:

1. Военно-патриотическая тематика отечественных оперных спектаклей.
2. Выдающиеся отечественные драматурги
3. Театрально-декорационное искусство отечественной оперы.
4. Выдающиеся оперные певцы.
5. Эксперименты оперных постановок.

Литература

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыки, 2011

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Гвоздев А. История театра и драмы. Изд-во Либроком, 2012

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011

Смолина К. 100 великих театров мира. Изд-во Вече, 2011

6. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНОК

Содержание учебного материала охватывает один семестр. По учебному плану курс включает лекционные и семинарские занятия. Рейтинговые показатели по дисциплине формируются на основе двух блоков – работы студентов в семестре (посещаемость лекций, самостоятельная работа) и результатов зачётных испытаний.

Основные виды учебной деятельности в семестре их балльная оценка:

* Лекции (посещаемость занятий) -----18 баллов

*Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий)-----	18 баллов
*Рубежный контроль-----	15 баллов
*Итоговая контрольная работа -----	15 баллов
*Премияльные -----	4 баллов
Итого-----	70 баллов

К зачётной сессии допускаются студенты , набравшие по итогам работы в семестре 40 и более баллов. Зачёт оценивается до 30 баллов.

Рейтинг студента складывается из суммы баллов, набранных по всем видам учебной деятельности и баллов , набранных на зачёте. Максимальная сумма баллов за зачёт составляет 30 баллов. Градация оценочной шкалы такова:

- Оценка «3» - от 1 до 10 баллов
- Оценка «4» - от 11 до 20 баллов
- Оценка «5» - от 21 до 30 баллов

Таким образом, суммарная рейтинговая оценка работы студента в семестре оценивается по 100 – балльной шкале:

- «отлично» - от 85 до 100 баллов
- «хорошо» - от 70 до 84 баллов
- «удовлетворительно» - от 55 до 69 баллов
- «неудовлетворительно» - до 54 баллов
- (зачёт: 55-100 баллов – «зачтено»)

Суммарный итоговый рейтинг служит для подведения итогов работы студентов, для оценки их знаний, навыков, компетенций по всему объёму учебной дисциплины за семестр.

Рубежный контроль по данному курсу проводится в период последней недели марта – первой недели апреля, итоговая контрольная работа – в последнюю неделю мая – первую неделю июня.

Содержание рубежного контроля, так и итоговой работы определяет преподаватель в соответствии с уровнем подготовки студентов и уровнем сложности изученного материала. Основной вид письменной работы- тесты. На работу отводится 2 академических часа и оценивается она до 15 баллов.

Премияльные по данной дисциплине предусмотрены за подготовку и выступление с докладом по какой-либо теме курса (по желанию студента и рекомендации педагога) и итоговую творческую работу (выступление с критическим анализом оперного спектакля)

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ.

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью процесса подготовки будущих специалистов. Цели СРС основаны на формировании у студентов навыков к самостоятельной творческой работе , умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала

современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Домашняя СРС включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам. Умение работать с литературой - важная составная часть по воспитанию грамотного музыканта, особенно в отношении данного курса, т.к. материал по истории театра представлен в недостаточном объеме.

В программе даются ссылки на существующую современную литературу, однако в процессе обучения следует использовать и другую литературу, в частности музыкальную энциклопедию, словари и статьи в научных сборниках.

Студентам рекомендуются следующие темы для самостоятельной проработки:

1. Сделать сравнительный анализ различных жанров оперных спектаклей (любого исторического периода)
2. Сценическое мастерство (одного из исполнителей) оперного жанра
3. Творчество выдающегося оперного режиссера
4. Творчество выдающегося певца-актер
5. Оперная студия
6. Выразительные возможности оперно-театральных постановок
7. Театр-студия, молодежный оперных театр

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Форма итогового контроля

В третьем семестре проводится **зачет**, включающий вопросы по темам курс: вопросы, касающиеся отдельных периодов и явлений в истории зарубежного и отечественного театра, деятельности конкретных драматических театров, творчества виднейших драматургов, режиссеров, актеров, а также различных жанров театральной драматургии.

Теоретические вопросы к зачету по курсу «История театра»:

История зарубежного театра:

1. Античный оперный театр
2. Средневековый оперный театр
3. Оперный театр эпохи Возрождения и Классицизма 17 в
4. Оперный театр эпохи Просвещения 18в
5. Оперный театр 19 века
6. Оперный театр на рубеже 19-20 вв
7. Оперный театр 20 в

История отечественного театра

8. Русский оперный театр от истоков до 18 в
9. Русский оперный театр 19 в.
10. Русский оперный театр на рубеже 19-20 вв
11. Отечественный оперный театр первой половины 20 в
12. Отечественный оперный театр второй половины 20 в
13. Жанры древнегреческого театра. Костюмы и маски
13. Жанры средневекового театра
14. Характеристика жанра фарса
15. Характеристика классической комедии
16. Реформа Гольдони, Гоцци
17. Особенности исполнительской манеры актера-романтика
18. Режиссерский театр. Творчество С. Бернар, Э. Дузе
19. Творчество Д. Пристли
20. Жанр мюзикла
21. Особенности русского оперного классицизма в театре
22. Критический реализм в русском оперном театре
23. Творчество Л. Толстого и русский театр
24. Драматургия А. Чехова
25. «Система Станиславского» в оперном театре
26. Творчество Л. Леонова, К. Симонова
27. Драматургия «новой волны»
28. Творческие эксперименты оперного театра 90-ых гг. 20 в.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 1) Знать: основные исторические этапы развития оперных театральных жанров
- 2) Уметь: пользоваться основными понятиями и терминами для характеристики конкретных особенностей театральных стилей и жанров
- 3) Владеть: практическими навыками анализа различных исторических типов оперных театров, театральных постановок.

Продвинутый уровень.

- 1) Знать: основные закономерности развития оперных театральных жанров и направлений
- 2) Уметь: анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине
- 3) Владеть: основными методами анализа оперно-театральной драматургии и исполнительской манеры актера

Высокий уровень.

- 1) Знать: закономерности развития оперно-театральной стилистики, творческих направлений и режиссерских задач

- 2) Уметь: осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию по анализу театральной драматургии, творческих школ и исполнительского мастерства
- 3) Владеть: аналитическим методом, критериями оценок явлений оперно-театрального искусства, театральными традициями разных стран и эпох, необходимых для будущей профессиональной деятельности

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Рекомендуемая литература:

Основная:

Аронов А.А. Выдающиеся оперные певцы России.- М: Экон-форм, МГУКИ, 2013

Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыки, 2011

Гвоздев А. История театра и драмы. Изд-во Либроком, 2012

История русского драматического театра от его истоков до конца XX века : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009. - 700, [1] с. - ISBN 978-5-91328-053-4 : 850,10.

Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011

Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012\

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : "Лань", "Планета музыки", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Петров, В.А. Основные драматические системы театрального искусства XX века : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. А. Петров ; Петров В.А. - Челябинск : Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2008. - 108 с. - Базовая коллекция ЭБС "БиблиоРоссика". - МГИК. - Театр, кино, режиссура.

Смолина К. 100 великих театров мира. Изд-во Вече, 2011

Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный центр, фортепиано

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки:
академическое пение

Автор проф. Карташева З.Б.

Рецензент – доцент Архипова М.В.

Документ одобрен на заседании кафедры теории и истории музыки-
Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Кафедра теории и истории музыки**

«УТВЕРЖДЕНО»

Зав. кафедрой

Сидорова М.Б.

«7» мая 2015 г

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине/ модулю **ИСТОРИЯ ОПЕРНОГО ТЕАТРА**

Направления подготовки: Вокальное искусство

Профили подготовки: Академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015 г

1. Общие положения

1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с требованиями основной образовательной программы и ФГОСВО по направлению «Вокальное искусство», академическое пение

1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися дисциплины / модуля

ОК-4 - способен и готов работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

В середине 3-го семестра проводится рубежный контроль, включающий письменные ответы на вопросы по курсу дисциплины.

Примерные вопросы;

1. Военно-патриотическая тематика отечественных оперных спектаклей.
2. Выдающиеся отечественные драматурги (на выбор)
3. Театрально-декорационное искусство отечественной оперы.
4. Выдающиеся оперные певцы (на выбор)
5. Эксперименты оперных постановок.

Критерии оценки

Оценки по 5-ти балльной системе	Письменная работа
Отлично 9-10 баллов	- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией.
Хорошо 7-8 б.	- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей;

	<ul style="list-style-type: none"> - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией
Удовлетворительно 5-6 б.	<p>тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией
Неудовлетворительно Ниже б.	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией

В конце 3-го семестра проводится **зачет**, включающий вопросы по темам курс: вопросы, касающиеся отдельных периодов и явлений в истории зарубежного и отечественного театра, деятельности конкретных драматических театров, творчества виднейших драматургов, режиссеров, актеров, а также различных жанров театральной драматургии.

Теоретические вопросы к зачету по курсу «История театра»:

История зарубежного театра:

29. Античный оперный театр
30. Средневековый оперный театр
31. Оперный театр эпохи Возрождения и Классицизма 17 в
32. Оперный театр эпохи Просвещения 18в
33. Оперный театр 19 века
34. Оперный театр на рубеже 19-20 вв
35. Оперный театр 20 в

История отечественного театра:

- 36.Русский оперный театр от истоков до 18 в
- 37.Русский оперный театр 19 в.
38. Русский оперный театр на рубеже 19-20 вв
- 39.Отечественный оперный театр первой половины 20 в
- 40.Отечественный оперный театр второй половины 20 в
- 41.Жанры древнегреческого театра. Костюмы и маски
- 42.Жанры средневекового театра
43. Характеристика жанра фарса
43. Характеристика классической комедии
- 44.Реформа Гольдони, Гоцци
45. Особенности исполнительской манеры актера-романтика
- 46.Режиссерский театр. Творчество С. Бернар, Э.Дузе
- 47.Творчество Д. Пристли
- 48.Жанр мюзикла
- 49.Особенности русского оперного классицизма в театре
- 50.Критический реализм в русском оперного театре
- 51.Творчество Л. Толстого и русский театр
- 52.Драматургия А. Чехова
53. «Система Станиславского» в оперном театре
- 54.Творчество Л. Леонова, К. Симонова
- 55.Драматургия «новой волны»
- 56.Творческие эксперименты оперного театра 90-ых гг. 20 в.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценки по 5-ти балльной системе	Устный ответ
«отлично» 5 баллов	Глубокие знания лекционного курса, исторических этапов развития музыкальных категорий, понятий и терминов, исполнительских направлений и стилей; отличные знания музыкального материала.
«хорошо» 4 б.	Наличие некоторых неточностей в характеристике музыкальных категорий, понятий и терминов, исполнительских направлений и стилей; мелкие ошибки в знании музыкального материала.
«удовлетворительно» - 3 б.	Слабый уровень знаний тем лекционного курса ; наличие грубых ошибок в характеристике исторических периодов развития музыки; слабые знания музыкальной терминологии, музыкальных понятий и категорий; много ошибок в знании музыкального материала.

«неудовлетворительно»- 2 б	Низкий уровень знаний лекционного материала; отсутствие знаний в области музыкальной терминологии, музыкальных категорий и понятий; плохое знание музыкального материала.
-----------------------------------	---

Утверждено на заседании кафедры:

Протокол № 9 от 7 мая 2015 г.

Разработчики:

1. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки
Иванченко Т.В.
2. Кандидат педагогических наук, профессор кафедры теории и истории музыки
Сидорова М.Б.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет музыкального искусства
Кафедра теории и истории музыки

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ**

История оперного театра

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015 г

История оперного театра- автор проф. Карташева З.Б.

Направления подготовки: «Вокальное искусство», «Музыкальное искусство эстрады» «Дирижирование», «Музыкально-театральное искусство». Профили подготовки: академическое пение, эстрадно-джазовое пение, дирижирование академическим хором, искусство оперного пения

История оперного театра

Самостоятельная работа

Семестры	2
Часы	36

СРС включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам. Умение работать с литературой - важная составная часть по воспитанию грамотного музыканта, особенно в отношении данного курса, т.к. материал по истории оперного театра представлен в недостаточном объеме.

В программе даются ссылки на существующую современную литературу, однако в процессе обучения следует использовать и другую литературу, в частности музыкальную энциклопедию, словари и статьи в научных сборниках.

Студентам рекомендуются следующие темы для письменных работ типа эссе:

8. Сделать сравнительный анализ различных жанров спектаклей (любого исторического периода)
9. Сценическое мастерство (одного из исполнителей)
10. Творчество выдающегося дирижера
11. Творчество выдающегося актера
12. Оперная студия
13. Выразительные возможности театральных постановок

Вопросы к самостоятельной проработке тем курса «История оперного театра»:

История зарубежного театра:

57. Античный театр
58. Средневековый театр
59. Театр эпохи Возрождения и Классицизма 17 в
60. Театр эпохи Просвещения 18в
61. Театр 19 века
62. Театр на рубеже 19-20 вв
63. Театр 20 в

История отечественного театра

64. Русский театр от истоков до 18 в
65. Русский театр 19 в.
66. Русский театр на рубеже 19-20 вв
67. Отечественный театр первой половины 20 в
68. Отечественный театр второй половины 20 в
- 13 Жанры древнегреческого театра. Костюмы и маски
69. Жанры средневекового театра

70. Жанр мюзикла
71. Особенности русского классицизма
72. «Система Станиславского»
73. Творческие эксперименты театра 90-ых гг. 20 в.

Рекомендуемая литература:

Основная:

- Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. Из-во Планета музыки, 2011
- Людвинская В. История русского театра. Изд-во Эксмо, 2011
- Либретто: история, творчество, технология. Учебное пособие. «Композитор», СПб, 2012
- Немирович-Данченко Вл.И.. Творческое наследие. М: Московский художественный театр, 2003
- Смолина К. 100 великих театров мира. Изд-во Вече, 2011
- Хрестоматия по истории зарубежного театра. М, 2007

Дополнительная:

1. Асеев Б. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1977.
 2. Бояджиев Г. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. – Л., 1973.
 3. Данилов С., Португалова М. Русский драматический театр XIX в. – М., 1974.
 4. История зарубежного театра. – М., 1984
 - 5.
 6. Станиславский К. Об искусстве театр– Т. 1-6. – М., 1966-1971.а // Избранное. – М., 1981
 - 8.Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. – Ч.2. – М., 1968.
 - 9.Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Работа актера над собой // Собр. Сочинений. – Т.1. – М.,1988.
- Вопросы к самостоятельной проработки тем курса «История оперного театра»
1. История создания, содержание оперы.
 2. Расстановка действующих сил, основные этапы действия, приемы ведения действия.
 3. Формы конфликта оперы.
 4. Интонационная и жанровая характеристика образов действующих лиц.
 5. Взаимодействие интонационных сфер и лейтмотивных характеристик.
 6. Композиция оперы и принципы формообразования.
 7. Драматургическая роль оперных форм.
 8. Сценическая жизнь оперы.
 9. Понятие оперной драматургии.
 10. Специфика оперы как музыкально-сценического жанра.
 - 11.Художественный образ в опере.
 12. Система образов в опере.
 - 13.Драматический конфликт в опере.
 - 14.Сквозное музыкальное развитие.
 15. Лейтмотив и его драматургическая функция.

16. Сценическая жизнь оперы.
17. Проблемы оперной режиссуры.
18. Роль музыкальных эпизодов оперы
19. Характеристики персонажей опер.

Рекомендуемая литература:

Основная:

Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии 17-20 вв.- М: Изд. Дом. «Золотое руно», 2004

Дополнительная:

- 1 Асафьев Б. Об опере. – Л., 1976.
- 2 Акулов Е. Оперная музыка и сценическое действие. – М., 1978.
- 3 Вопросы оперной драматургии. – М., 1975.
- 4 Гейлиг М. Форма в русской классической опере. – М., 1968.
- 5 Кулешова Г. Вопросы драматургии оперы. – Минск, 1983..
- 6 Ярустовский Б. Драматургия русской оперной классики. – М., 1953
- 7 Музыкальный театр: Драматургия и жанры. – М., 1983.
- 14 Фельзенштейн В. О музыкальном театре. – М., 1984.